¡¡MIS ACTIVIDADES ARTISTICAS!!

3er Grado

Secundaria

I E

ESTHER ROBERTI GAMERO

INICIAL - PRIMARIA - SECUNDARIA

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL

UGEL ABANCAY

Oscar Jaime MAMANI POCOHUANCA

Título: El Recuerdo de Fido
Técnica: Mixta (lapiceros y tintas)
Medidas: A4

LENGUAJES VISUALES TERCER GRADO DE SECUNDARIA

SESIÓN 01: Explorando la Pintura Rupestre: Un Viaje a la Prehistoria.

1. HISTORIA DEL ARTE PREHISTÓRICO:

La historia del arte prehistórico abarca un vasto período de tiempo que se extiende desde la aparición del Homo sapiens hace aproximadamente 300,000 años hasta el surgimiento de las primeras civilizaciones hace unos 5,000 años. Durante este tiempo, los seres humanos desarrollaron diversas formas de expresión artística que reflejaban sus creencias, costumbres y modos de vida. Esta historia se divide en tres períodos principales: el Paleolítico, el Mesolítico y el Neolítico.

1.1. Paleolítico:

El Paleolítico, también conocido como la Edad de Piedra Antigua, abarca la mayor parte del período prehistórico, desde la llegada de los primeros homínidos hasta aproximadamente 10,000 a.C. Durante este tiempo, los seres humanos eran cazadores-recolectores nómadas que dependían de la caza de animales y la recolección de alimentos para sobrevivir. El arte paleolítico se caracteriza por su simplicidad y su enfoque en la representación de la naturaleza y la fauna circundante. Las principales manifestaciones artísticas de este período incluyen las pinturas rupestres, las esculturas en piedra y hueso, y las herramientas decoradas. Las pinturas rupestres son quizás la forma de arte más conocida del Paleolítico y se encuentran en cuevas y abrigos rocosos en todo el mundo. Estas pinturas suelen representar animales salvajes, como bisontes, ciervos y caballos, y a menudo se cree que tenían un propósito ritual o mágico-religioso. Las esculturas en piedra y hueso son menos comunes, pero también están presentes, y generalmente representan figuras humanas o animales estilizados. Las herramientas decoradas, como los cinceles y las puntas de flecha, muestran un interés por la ornamentación y la expresión artística incluso en objetos utilitarios.

1.2. Mesolítico:

El Mesolítico es un período de transición entre el Paleolítico y el Neolítico, que abarca aproximadamente desde 10,000 a.C. hasta 6,000 a.C. Durante esta época, se produjeron cambios significativos en el clima y el medio ambiente, lo que llevó a la evolución de nuevas formas de vida y subsistencia. Aunque el arte mesolítico es menos conocido que el paleolítico, todavía se han encontrado ejemplos de expresión artística en este período. En el Mesolítico, los seres humanos continuaron utilizando la pintura rupestre como medio de expresión, aunque con menos frecuencia que en el Paleolítico. Las representaciones de animales y figuras humanas aún eran comunes, pero también se comenzaron a observar temas más abstractos y geométricos. Además, se desarrollaron nuevas técnicas artísticas, como la talla en madera y la cerámica, que reflejaban una mayor complejidad en la cultura material y la vida social de las comunidades mesolíticas.

1.3. Neolítico:

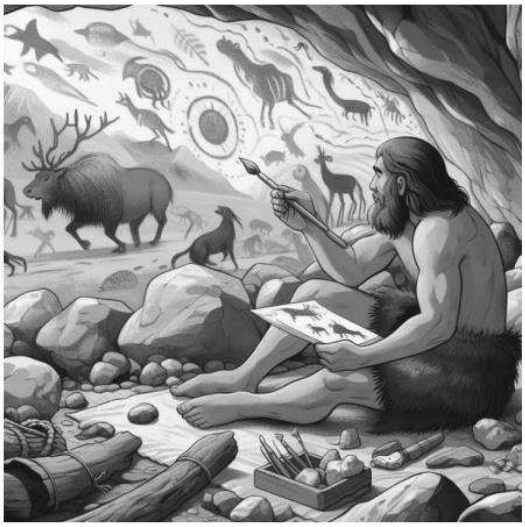
El Neolítico, o Edad de Piedra Nueva, marca el comienzo de la agricultura y la domesticación de animales, lo que condujo al establecimiento de asentamientos permanentes y el surgimiento de las primeras sociedades agrícolas hace aproximadamente 6,000 a.C. Durante este período, el arte prehistórico experimentó un florecimiento significativo, reflejando la creciente complejidad social y económica de las comunidades neolíticas. Una de las características más distintivas del arte neolítico es la construcción de monumentos megalíticos, como los menhires, los dólmenes y los círculos de piedra, que servían como lugares de culto y rituales comunitarios. Estos monumentos, construidos con grandes bloques de piedra, reflejan una capacidad organizativa y técnica

avanzada por parte de las sociedades neolíticas. Además de los monumentos megalíticos, el arte neolítico incluye cerámica decorada, figurillas antropomorfas y zoomorfas, y representaciones abstractas de la fertilidad y la vida agrícola. Estas expresiones artísticas reflejan la conexión de las comunidades neolíticas con la naturaleza y el ciclo de la vida, así como sus creencias religiosas y prácticas culturales.

Arte Prehistórico

- **Paleolítico**
  - Pinturas Rupestres
  - Esculturas en Piedra y Hueso
  - Herramientas Decoradas
- **Mesolítico**
  - Pintura Rupestre (menos común)
  - Talla en Madera
  - Cerámica Primitiva
- **Neolítico**
  - Monumentos Megalíticos
    - Menhires
    - Dólmenes
    - Círculos de Piedra
  - Cerámica Decorada
  - Figurillas Antropomorfas y Zoomorfas
  - Representaciones Abstractas

2. PERIODIFICACIÓN DEL ARTE PREHISTÓRICO:

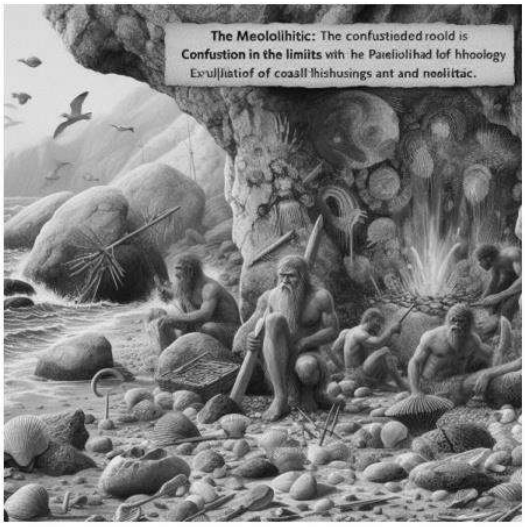


2.1. Paleolítico (hasta aproximadamente 10,000 a.C.):

Durante el Paleolítico, los seres humanos eran cazadores-recolectores nómadas y dependían de la caza y la recolección para sobrevivir. Las manifestaciones artísticas más comunes fueron las pinturas rupestres, las esculturas en piedra y hueso, y las herramientas decoradas.

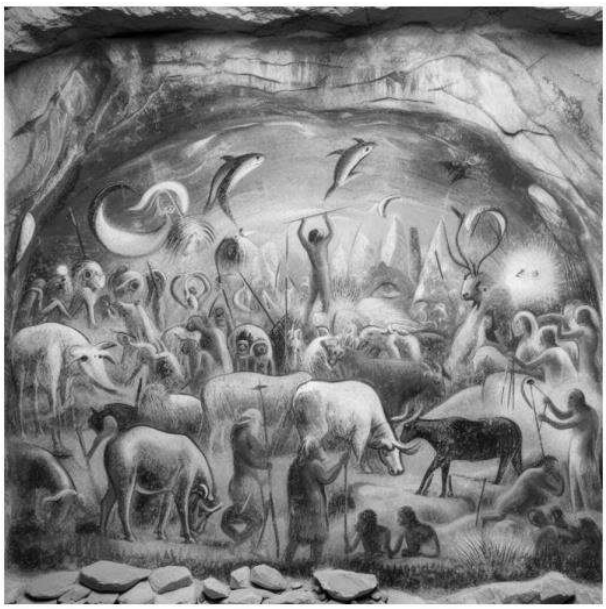
2.2. Mesolítico (aproximadamente 10,000 a.C. - 6,000 a.C.):

El Mesolítico fue un período de transición entre el Paleolítico y el Neolítico, con cambios climáticos y ambientales significativos. Se continuó con la pintura rupestre, aunque con menos frecuencia que en el Paleolítico. Además, se desarrollaron nuevas técnicas artísticas como la talla en madera y la cerámica primitiva.



2.3. Neolítico (aproximadamente 6,000 a.C. - 2,000 a.C.):

El Neolítico marcó el inicio de la agricultura y la domesticación de animales, lo que llevó al establecimiento de asentamientos permanentes y al surgimiento de las primeras sociedades agrícolas. Las expresiones artísticas más destacadas fueron la construcción de monumentos megalíticos, la cerámica decorada, las figurillas antropomorfas y zoomorfas, y las representaciones abstractas relacionadas con la vida agrícola y la fertilidad.



Actividad: elaborar una pintura rupestre con los materiales que tenga a mano:

CUESTIONARIO:

1. ¿Cuál es el período más antiguo del arte prehistórico? .....
2. ¿Cuál es la característica principal del arte paleolítico? .....
3. ¿Qué tipo de arte es más conocido del Paleolítico? .....
4. ¿Cuál es el período de transición entre el Paleolítico y el Neolítico? .....
5. ¿Qué cambios significativos ocurrieron durante el Mesolítico? .....
6. ¿Qué reflejan las pinturas rupestres del Mesolítico? .....
7. ¿Qué marcó el comienzo del Neolítico? .....
8. ¿Qué tipo de monumentos se construyeron en el Neolítico? .....
9. ¿Qué representa la cerámica decorada en el arte neolítico? .....
10. ¿Qué aspecto reflejan las figurillas antropomorfas y zoomorfas del Neolítico? .....

SESIÓN 02: El Arte en las Civilizaciones Antiguas: Egipto y Mesopotamia.

1. El Arte en las Civilizaciones Antiguas

El arte en las civilizaciones antiguas constituye una manifestación cultural que refleja las creencias religiosas, las estructuras sociales y los valores simbólicos de cada sociedad. Estas expresiones artísticas no solo cumplen una función estética, sino también documental, permitiendo comprender aspectos fundamentales de la vida cotidiana, el pensamiento religioso y las formas de organización política del mundo antiguo (Janson & Janson, 2003).

1.1. Arte Egipcio

El arte egipcio se desarrolló a lo largo de varios milenios, desde aproximadamente el 3000 a.C. hasta la conquista de Egipto por Alejandro Magno en el 332 a.C.; está profundamente vinculado a la religión, la muerte y la eternidad. Las representaciones artísticas, que incluyen esculturas, pinturas murales y jeroglíficos, seguían cánones rígidos de simetría y proporción idealizada. Los faraones y los dioses eran retratados con solemnidad, simbolizando su divinidad y poder. El uso de materiales duraderos, como piedra y madera, y la escritura jeroglífica como forma visual simbólica, destacan por su función ritual y decorativa en templos y tumbas (Wilkinson, 2000). Este arte se caracteriza por su fuerte conexión con la religión y la muerte, donde la representación de los faraones y dioses se realizaba en formas idealizadas. Las características más destacadas del arte egipcio incluyen:

- **Simetría y Proporciones Perfectas**: Las obras de arte egipcias, tanto en escultura como en pintura, se caracterizan por su simetría y proporciones cuidadosas. Esto refleja la creencia en la perfección divina y la estabilidad.
- **Temática Religiosa**: La mayoría de las obras de arte estaban destinadas a honrar a los dioses y a los faraones, quienes eran considerados intermediarios entre el mundo humano y el divino. Las representaciones de deidades y escenas de la vida después de la muerte eran comunes en templos y tumbas.
- **Durabilidad y Estilo**: El arte egipcio se destaca por su durabilidad, utilizando materiales como piedra y madera. La escultura, por ejemplo, se realizaba en formas rígidas y frontales, lo que daba un sentido de eternidad a las figuras.
- **Jeroglíficos**: Este sistema de escritura no solo era funcional, sino que también se consideraba una forma de arte. Los jeroglíficos se inscribían en templos y tumbas, y estaban cargados de simbolismo.

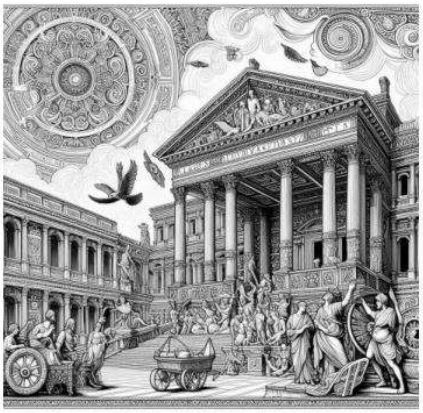
1.2. Arte Mesopotámico

El arte mesopotámico, desarrollado entre los ríos Tigris y Éufrates (c. 3500–539 a.C.), refleja el carácter teocrático y urbano de civilizaciones como los sumerios, babilonios y asirios. Se caracteriza por su arquitectura monumental, como los zigurats; sus relieves escultóricos que narran escenas religiosas, bélicas y cotidianas; y su cerámica decorada. La escritura cuneiforme, grabada en tablillas de arcilla, combina utilidad administrativa y expresividad artística (Frankfort, 1996).

Las características más relevantes del arte mesopotámico incluyen:

- **Arquitectura Monumental**: Se construyeron grandes templos conocidos como zigurats, que eran estructuras escalonadas donde se llevaban a cabo rituales religiosos. Estas construcciones reflejan la importancia de la religión en la vida cotidiana.
- **Escultura y Relieves**: La escultura mesopotámica se caracterizaba por la representación de figuras humanas y animales en poses rígidas y frontales. Los relieves en piedra eran comunes y representaban escenas de la vida cotidiana, la religión y el poder político.
- **Cerámica Decorada**: La cerámica mesopotámica era decorada con motivos geométricos y escenas de la vida diaria. Se utilizaba tanto para fines utilitarios como para rituales religiosos.
- **Escritura Cuneiforme**: Considerada una de las primeras formas de escritura, la escritura cuneiforme se inscribía en tablillas de arcilla y contenía registros históricos, literatura y textos legales. Esta forma de escritura también se considera una manifestación artística significativa.

2. OTRAS CULTURAS



Además del arte egipcio y mesopotámico, varias otras culturas de la antigüedad también dejaron un legado artístico significativo. A continuación, se presentan algunas de estas culturas:

2.1. Arte de la Antigua Grecia

El arte griego, que floreció desde aproximadamente el 800 a.C. hasta el 30 a.C., es conocido por su influencia en el arte occidental; sentó las bases del arte occidental a través de su ideal de belleza, proporción y armonía. Destaca la escultura de figuras humanas idealizadas, como las de Fidias, la arquitectura de templos como el Partenón, y la cerámica decorada con escenas mitológicas y cotidianas. La búsqueda del equilibrio entre razón y emoción define el legado artístico griego (Boardman, 1995). Se caracteriza por:

- **Escultura**: Las esculturas griegas, como las de Fidias, eran famosas por su realismo y atención al detalle, representando tanto figuras humanas como divinidades con proporciones ideales.
- **Arquitectura**: Los templos griegos, como el Partenón, son ejemplos de la perfección arquitectónica, utilizando columnas dóricas, jónicas y corintias.
- **Pintura**: Aunque muchas pinturas griegas se han perdido, las cerámicas decoradas con escenas mitológicas y de la vida cotidiana muestran un gran dominio del diseño y la narrativa.

2.2. Arte de la Antigua Roma

El arte romano, que se desarrolló desde el 509 a.C. hasta la caída del Imperio Romano en el 476 d.C., fue heredero del griego, aunque más funcional y orientado al poder político y civil. Su arquitectura se distingue por la ingeniería de bóvedas, arcos y cúpulas; su escultura, por el realismo en los retratos; y su pintura, por mosaicos y frescos que decoraban villas y edificios públicos (Zanker, 2000), pero también introdujo innovaciones propias:

- **Arquitectura**: Los romanos son conocidos por sus avances en ingeniería, como el uso del arco y la bóveda. Ejemplos notables incluyen el Coliseo y el Panteón.
- **Escultura**: Las esculturas romanas a menudo representaban retratos realistas de individuos, reflejando la importancia de la familia y el estatus social.
- **Mosaicos y Frescos**: Los romanos crearon impresionantes mosaicos y frescos que adornaban las paredes de sus villas y edificios públicos, representando escenas mitológicas, paisajes y la vida cotidiana.

2.3. Arte de la Civilización China Antigua

La civilización china, que tiene una historia artística que se remonta a miles de años, la civilización china desarrolló una tradición artística milenaria, con aportes fundamentales como la cerámica (incluyendo la porcelana), la pintura de paisajes en tinta y las esculturas funerarias como los guerreros de terracota. Su arte expresa una cosmovisión armónica entre el ser humano y la naturaleza, influida por el confucianismo y el taoísmo (Sullivan, 1999).
presenta características distintivas:

- **Cerámica**: La cerámica china, como la famosa porcelana, se desarrolló a lo largo de diferentes dinastías, mostrando una gran variedad de formas y decoraciones.
- **Pintura**: La pintura china, especialmente la pintura de paisajes, se caracteriza por su uso de la tinta y el papel, y enfatiza la conexión con la naturaleza.
- **Escultura**: Las esculturas en piedra, como las de los guerreros de terracota de Qin Shi Huang, son ejemplos destacados del arte funerario y de la habilidad técnica de los antiguos artesanos.

2.4. Arte de las Civilizaciones Precolombinas

Las culturas precolombinas de América —mayas, aztecas e incas— produjeron obras monumentales y simbólicas. La arquitectura, como las pirámides de Tikal o Machu Picchu, refleja el conocimiento astronómico y técnico. La escultura y cerámica representaban divinidades y ritos, mientras que los textiles andinos destacan por su simbolismo y sofisticación técnica (Kubler, 1984), también produjeron un arte notable:

- **Arquitectura**: Los mayas construyeron impresionantes ciudades-estado con templos y pirámides, como las de Tikal y Chichén Itzá. Los incas son conocidos por su arquitectura de piedra en lugares como Machu Picchu y Cusco.
- **Escultura y Cerámica**: Las culturas precolombinas crearon esculturas de piedra y cerámica decorada que reflejaban su cosmovisión y creencias religiosas.
- **Textiles**: Los textiles de las civilizaciones andinas, especialmente los incas, son reconocidos por su calidad y complejidad en el diseño.

SESIÓN 03: El Arte en la Edad Media y el Renacimiento: De la Oscuridad a la Luz.

1. Arte en la Edad Media

El arte medieval se desarrolló entre los siglos V y XV, un período marcado por la caída del Imperio Romano de Occidente y la consolidación del cristianismo como eje estructurador de la vida espiritual, política y cultural en Europa. Durante esta época, el arte tuvo una función **didáctica y devocional**, centrada en **transmitir los valores y enseñanzas del cristianismo** a una población mayoritariamente analfabeta (Gombrich, 2013).
Las expresiones artísticas más representativas fueron **la pintura mural, los manuscritos iluminados, la escultura románica y gótica, y la arquitectura religiosa**, que sirvieron como vehículos de fe. Las iglesias y catedrales se convirtieron en verdaderas "Biblias de piedra", con imágenes que narraban escenas bíblicas para instruir al pueblo. El arte no buscaba representar la realidad, sino **simbólicamente expresar lo divino y trascendente** (Panofsky, 1995).

Dos estilos arquitectónicos sobresalen en este período:

- **Románico (siglos X-XII):** caracterizado por el uso de muros gruesos, arcos de medio punto, escasa iluminación y un sentido de monumentalidad que transmitía seguridad y eternidad.
- **Gótico (siglos XII-XV):** se distingue por las **bóvedas de crucería**, **arcos ojivales**, **vitrales de colores** y un diseño vertical que simbolizaba la elevación del alma hacia Dios.

1.1. Artistas y cronología destacada:

Aunque el arte medieval era **anónimo** en gran medida (el artista era visto como servidor de Dios), con el tiempo surgieron algunos nombres notables:

- **Teófanes el Griego** (siglo XIV): pintor de iconos bizantinos.
- **Giotto di Bondone** (1267-1337): precursor del Renacimiento, introdujo expresividad y volumen en la figura humana.

1.1.1. Cronología aproximada:

- Arte románico: 1000 – 1200
- Arte gótico: 1200 – 1500

2. Arte en el Renacimiento

El Renacimiento fue un movimiento cultural que floreció entre los siglos XIV y XVI, especialmente en Italia, y que supuso una **ruptura con la visión teocéntrica medieval** para dar paso a una **visión antropocéntrica del mundo**. Inspirado en la herencia del arte clásico grecolatino, el Renacimiento celebró la belleza, la racionalidad, la naturaleza y el cuerpo humano como expresión de perfección y armonía (Burke, 2005).

Los artistas del Renacimiento se interesaron por la observación científica del mundo, la anatomía, la geometría y las leyes ópticas para lograr una representación más **realista y tridimensional**. Se desarrollaron técnicas como la **perspectiva lineal**, el **claroscuro** y el **sfumato**, que permitieron dotar a las obras de profundidad, volumen y atmósfera (Kemp, 2006).

2.1. Principales características:

- **Humanismo:** el ser humano es el centro del universo y digno de ser representado con dignidad y naturalismo.
- **Equilibrio y proporción:** basados en principios matemáticos y filosóficos, inspirados en Platón y Aristóteles.

- **Individualidad del artista:** se reconoce la creatividad y el genio individual como manifestaciones de la divinidad.

2.2. Artistas y cronología destacada:

- **Leonardo da Vinci** (1452-1519): pintor, ingeniero y anatomista, autor de *La Última Cena* y *La Gioconda*.
- **Miguel Ángel Buonarroti** (1475-1564): escultor y pintor, creador del *David* y los frescos de la Capilla Sixtina.
- **Rafael Sanzio** (1483-1520): pintor de la *Escuela de Atenas*, símbolo del equilibrio clásico.
- **Sandro Botticelli** (1445-1510): autor de *El nacimiento de Venus*, símbolo de la idealización renacentista.

2.3. Cronología del Renacimiento:

- **Trecento (1300s):** transición, con artistas como Giotto.
- **Quattrocento (1400s):** florecimiento temprano en Florencia (Masaccio, Donatello).
- **Cinquecento (1500s):** apogeo en Roma con Leonardo, Miguel Ángel, Rafael.

3. Técnica de la cuadrícula:

La **técnica de la cuadrícula** es un método clásico utilizado en el dibujo para **copiar imágenes con precisión**, facilitando la observación y la reproducción de proporciones. Consiste en trazar una red de líneas horizontales y verticales equidistantes sobre una imagen de referencia, y replicar la misma cuadrícula en el soporte de dibujo. Luego, el artista dibuja cuadro por cuadro, concentrándose en los detalles de cada celda, lo que permite **descomponer una imagen compleja en partes manejables** y lograr una representación exacta (Edwards, 2012). Esta técnica es especialmente útil en la enseñanza del arte, ya que mejora la percepción visual, desarrolla la coordinación mano-ojo, y brinda a los estudiantes mayor confianza al permitirles obtener resultados realistas, incluso si aún no dominan el dibujo libre.

◆ ¿Cómo funciona?

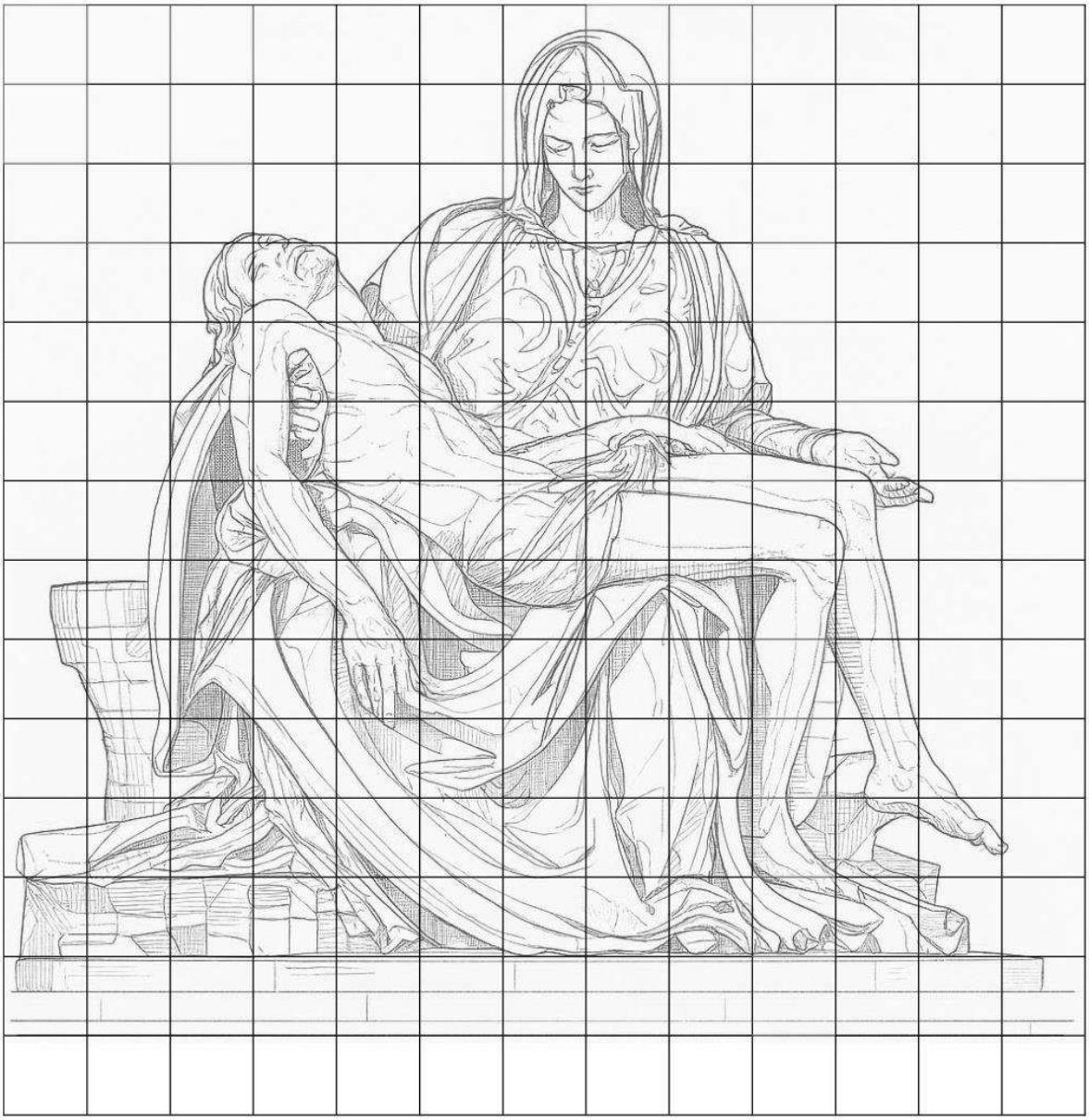
1. **Se traza una cuadrícula sobre la imagen original** (fotografía, ilustración, etc.), utilizando líneas horizontales y verticales equidistantes.
2. **Se traza una cuadrícula idéntica en el soporte de dibujo** (papel, lienzo, cartulina), ajustando el número de cuadros y la proporción (por ejemplo, 1:1 para copiar al mismo tamaño, o escalado para ampliar o reducir).
3. **Se dibuja cuadro por cuadro**, copiando lo que se ve en cada celda, concentrándose solo en las formas y líneas dentro de cada espacio, lo cual facilita el trabajo por partes.

◆ Beneficios de la técnica:

- Mejora la **proporción** y la **exactitud** del dibujo.
- Ayuda a **entrenar la observación** detallada y la percepción visual.
- Facilita la **ampliación o reducción** de una imagen.
- Es ideal para retratos, composiciones complejas o dibujos realistas.

◆ Aplicación educativa:

Es una técnica muy útil en el aula porque permite a los estudiantes principiantes lograr resultados satisfactorios, fortalecer la confianza en sus habilidades artísticas, y comprender cómo se construyen las formas visuales. Además, puede aplicarse con herramientas sencillas (regla y lápiz) y no requiere conocimientos avanzados de dibujo.



SESIÓN 04: El Retrato Artístico: Capturando la Esencia del Sujeto.

1. Retrato artístico

El retrato artístico es una forma de representación visual que tiene como propósito capturar no solo la apariencia física de una persona, sino también aspectos más profundos como su personalidad, emociones e incluso su estatus social o contexto cultural (West, 2004). Puede materializarse a través de diversos medios como la pintura, el dibujo, la escultura, la fotografía o el arte digital contemporáneo. Según Woodall (1997), el retrato "es simultáneamente una imagen de un individuo y una construcción cultural de la identidad".

1.1. Tipos de retrato artístico

A. Retrato realista:

El retrato realista persigue una reproducción fiel y minuciosa del modelo, enfocándose en la exactitud anatómica, la proporción y el detalle de los rasgos faciales. Este tipo de retrato busca generar un reconocimiento inmediato del sujeto representado, como en los retratos clásicos del Renacimiento, donde artistas como Leonardo da Vinci o Hans Holbein lograban una precisión casi fotográfica (Kemp, 2006).

B. Retrato expresionista:

En el retrato expresionista, el objetivo no es la fidelidad anatómica, sino la transmisión de las emociones, el carácter o el estado anímico del sujeto. Se emplean líneas gestuales, colores intensos y deformaciones expresivas para acentuar la carga emocional, siguiendo la línea de artistas como Edvard Munch o Egon Schiele (Lucie-Smith, 1995).

C. Retrato caricaturesco:

Este tipo de retrato exagera o distorsiona ciertos rasgos faciales o corporales para producir un efecto humorístico, crítico o satírico. Aunque puede tener una intención cómica, también puede funcionar como un comentario social o político (Berger, 2010). Las caricaturas de Honoré Daumier son un ejemplo paradigmático de esta tradición.

D. Retrato conceptual:

El retrato conceptual trasciende la mera representación física para enfocarse en la construcción de significados, metáforas o narrativas simbólicas. El sujeto puede aparecer como un elemento dentro de un contexto más amplio que comunica ideas o problemáticas sociales, culturales o psicológicas (Clarke, 1997).

E. Retrato abstracto:

En el retrato abstracto, la representación directa del sujeto se diluye o desaparece, dando paso a formas, colores y texturas que evocan al sujeto de forma no figurativa. Este enfoque permite explorar identidades de manera más subjetiva y abierta (Arnheim, 1974).

2. Elementos compositivos del retrato

La creación de un retrato artístico requiere un cuidadoso manejo de diversos factores visuales:

- **Composición:** Organización de los elementos dentro del espacio pictórico, determinando el equilibrio, la armonía o la tensión visual (Gombrich, 2000).
- **Iluminación:** La dirección, intensidad y calidad de la luz definen el volumen, la textura y el dramatismo de la imagen (Hunter et al., 2011).
- **Encuadre:** Selección de la porción del sujeto y del entorno que se mostrará en la imagen, lo que condiciona la narrativa y el impacto emocional (Freeman, 2011).
- **Técnica:** Cada técnica (óleo, lápiz, mármol, fotografía digital, etc.) aporta características particulares que influyen en la estética y el mensaje de la obra (Sayre, 2012).

3. proporciones en el retrato:

El retrato artístico sigue una estructura de proporciones bien equilibradas, alineada con los principios del dibujo hiperrealista. **Aquí está un análisis detallado de sus proporciones:**

a) **Proporción de la cabeza y el cuerpo:** En el estándar académico, la cabeza suele representar aproximadamente 1/8 de la altura total del cuerpo. Si el retrato es solo el rostro, la proporción entre los elementos faciales es clave para lograr realismo.

b) **Distribución facial:** La línea de los ojos generalmente se encuentra a la mitad de la altura de la cabeza. La distancia entre los ojos tiende a ser igual al ancho de un ojo, mientras que la nariz ocupa aproximadamente un tercio de la distancia entre los ojos y el mentón.

c) **Simetría y alineación:** El eje vertical central del rostro ayuda a determinar la alineación de los rasgos. Las orejas suelen estar alineadas con la parte superior de las cejas y la base de la nariz.

d) **Volumen y perspectiva:** Si el retrato está en tres cuartos o perfil, las proporciones se modifican según el ángulo. En estos casos, es clave observar cómo las líneas de fuga afectan la estructura facial.

3.1. El ojo como módulo:

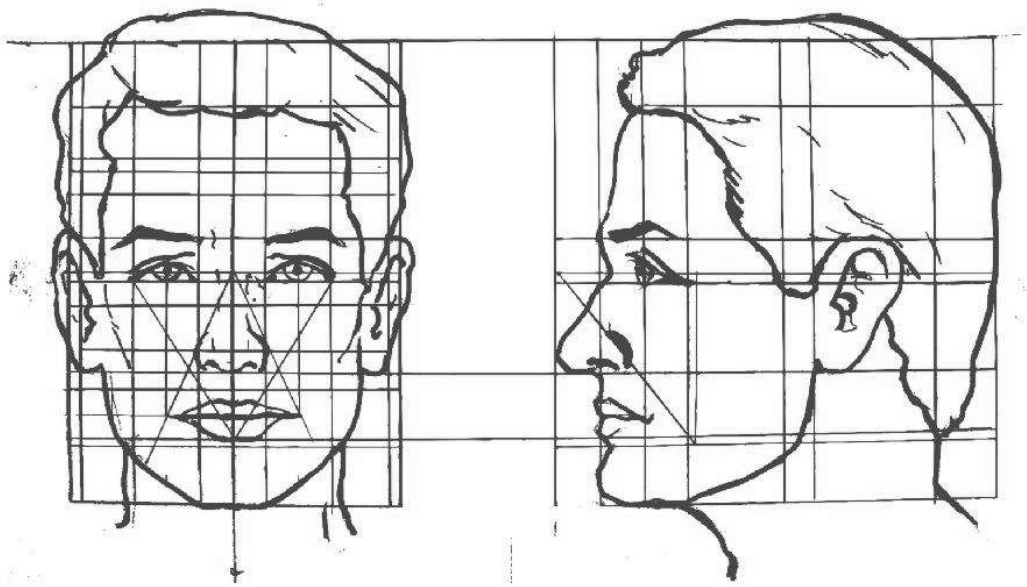
Para incrementar el ojo como módulo de proporción en el rostro según Llomis y Freixas, consideremos su método basado en la estructura facial:

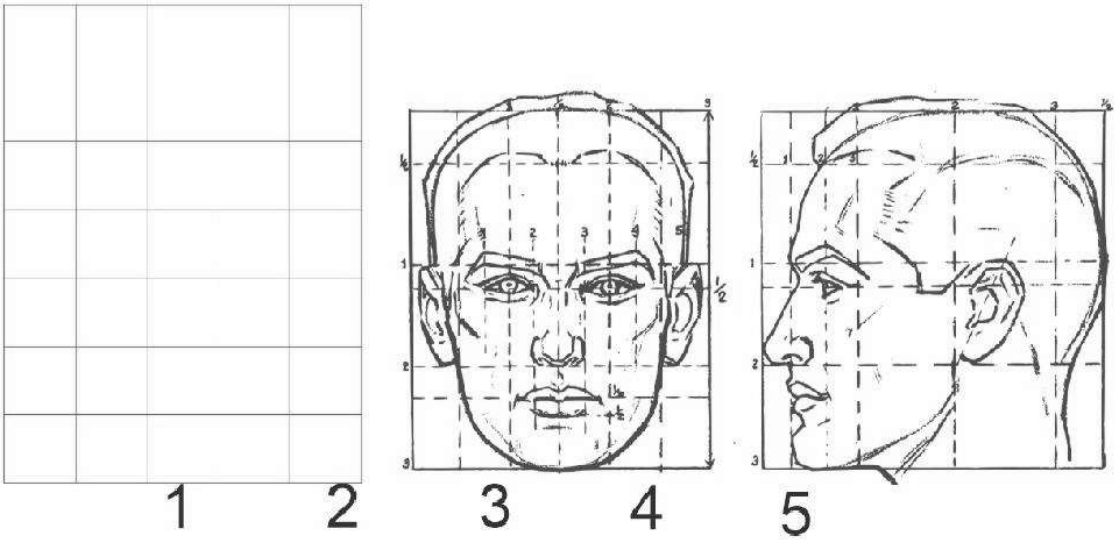
a) **Estableciendo el módulo del ojo:** Según este enfoque, el ancho de un ojo sirve como unidad para medir otras proporciones. La distancia entre los ojos suele ser igual al ancho de un ojo, lo que permite definir la relación con otros elementos del rostro.

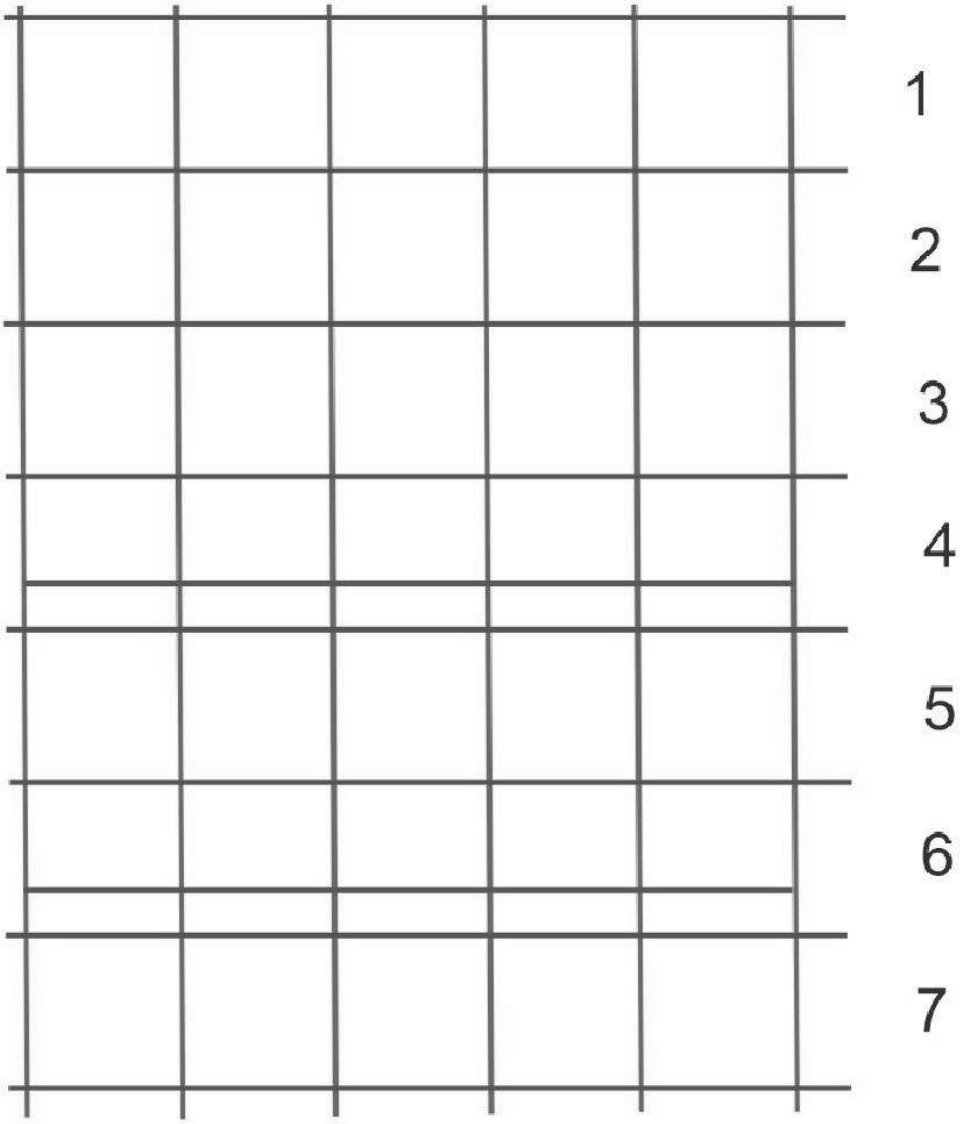
b) **Aplicación en proporciones generales:**

- **Frente:** Aproximadamente dos módulos de ojo en altura.
- **Nariz:** Desde la línea de los ojos hasta la base de la nariz mide alrededor de 1.5 módulos de ojo.
- **Boca:** El ancho suele ser 1.5 a 2 módulos de ojo, alineado con las pupilas.
- **Orejas:** Su altura es aproximadamente de 2 módulos, extendiéndose desde la línea de los ojos hasta la base de la nariz.

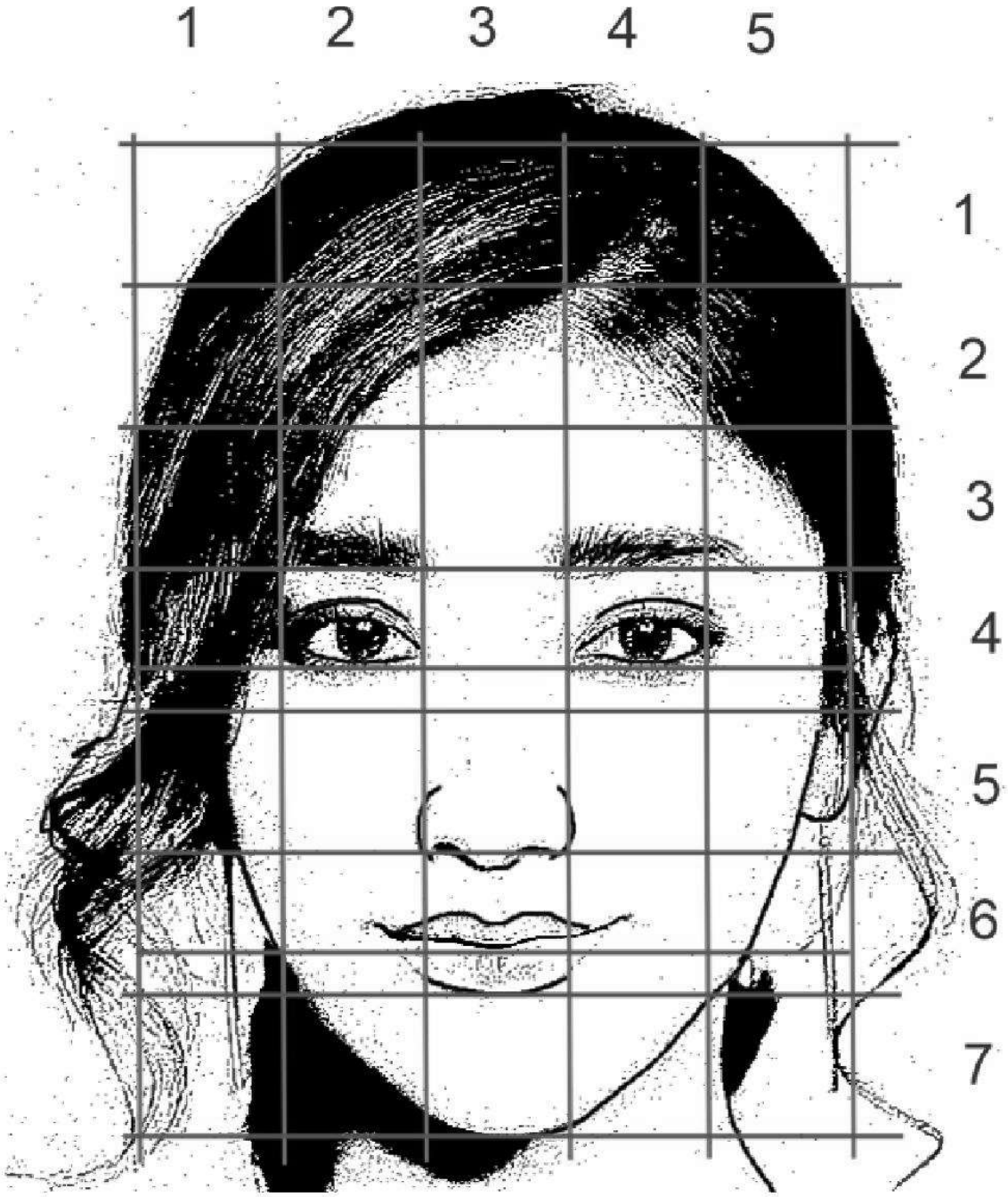
c) **Ajuste al rostro:** En un retrato hiperrealista, la modulación del ojo debe aplicarse observando la variabilidad anatómica del modelo, asegurando que mantenga la identidad y expresión del sujeto sin distorsión.




1
2
3
4
5


1
2
3
4
5
6
7

PROPORCIONES EN EL RETRATO



SESIÓN 05: Explorando la Figura Humana: Anatomía y Expresión.

La Anatomía Artística

La **anatomía artística** es una disciplina que estudia la estructura del cuerpo humano y animal con el propósito de representar fielmente sus formas, proporciones y movimientos en el arte visual. A diferencia de la anatomía médica, cuyo fin es diagnóstico o terapéutico, la anatomía artística se orienta a la comprensión estética y expresiva del cuerpo en reposo o en acción (Jolicoeur & Riley, 2021). Esta disciplina ha sido fundamental en la historia del arte desde la antigüedad hasta la actualidad, permitiendo a los artistas plasmar figuras con precisión, expresividad y coherencia estructural.

1. Componentes Fundamentales de la Anatomía Artística

A. Estructura Ósea

El esqueleto constituye la base estructural del cuerpo humano. Comprender su disposición es esencial para entender cómo se forma y sostiene el cuerpo, así como para determinar puntos de apoyo y movilidad. En arte, los huesos son una guía invisible que define volúmenes y proporciones (Goldfinger, 2004).

B. Músculos

Los músculos, que se insertan sobre los huesos, generan movimiento y modelan la superficie del cuerpo. La anatomía artística estudia cómo se tensan, relajan y transforman las formas visibles del cuerpo según la acción o postura del modelo (Richer & Hale, 2022).

C. Proporciones

Las proporciones humanas son las relaciones matemáticas entre las diferentes partes del cuerpo. Son esenciales para lograr una representación verosímil o estilizada según el estilo artístico. La armonía proporcional ha sido buscada desde los tiempos clásicos como expresión de belleza y orden (Lanteri, 2021).

2. El Canon Humano

El **canon humano** es una convención utilizada por artistas para representar el cuerpo en proporciones ideales. Este sistema se basa en medidas estandarizadas, como la unidad de la cabeza, utilizada para establecer relaciones entre el tamaño del cráneo y otras partes del cuerpo (Viladesau, 2013).

A. Varón

El canon clásico masculino establece una altura de 7,5 a 8 cabezas. Su anatomía suele representarse con mayor musculatura, mayor desarrollo torácico y estructuras angulosas que sugieren fuerza y simetría.

B. Mujer

El canon femenino se caracteriza por formas más suaves y curvilíneas. Se le asigna una altura de entre 7 y 7,5 cabezas, con proporciones que enfatizan caderas, busto y una menor visibilidad muscular superficial (Peck, 1991).

3. Diferencias Anatómicas entre Varón y Mujer

Las diferencias anatómicas entre los sexos son esenciales para una representación realista en el arte:

A. Estructura Ósea

Los varones presentan un esqueleto más robusto, con hombros más anchos y pelvis más estrecha. Las mujeres, en cambio, tienen caderas más amplias y una pelvis adaptada al parto, lo que afecta la postura general del cuerpo (Marieb & Hoehn, 2019).

B. Distribución Muscular

Los hombres suelen desarrollar más masa muscular, especialmente en la parte superior del cuerpo, mientras que las mujeres presentan una musculatura más equilibrada y menos pronunciada externamente.

C. Formas Corporales

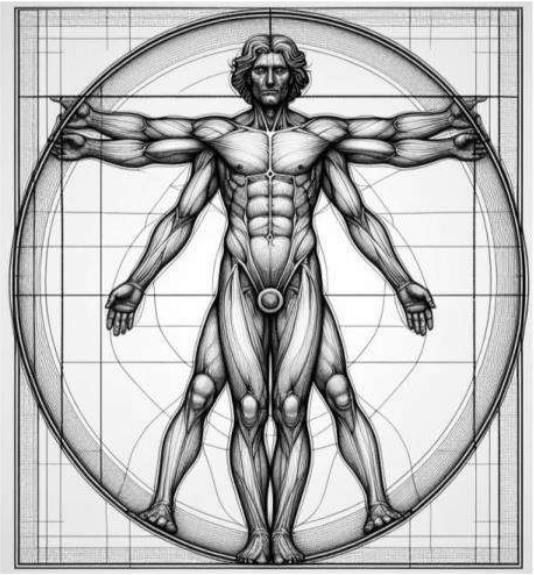
El cuerpo masculino tiende hacia líneas rectas, volumen torácico y extremidades más definidas. El cuerpo femenino muestra transiciones más suaves, cintura más estrecha y prominencia en busto y caderas, lo cual se traduce visualmente en siluetas más sinuosas (ZBrush, 2017).

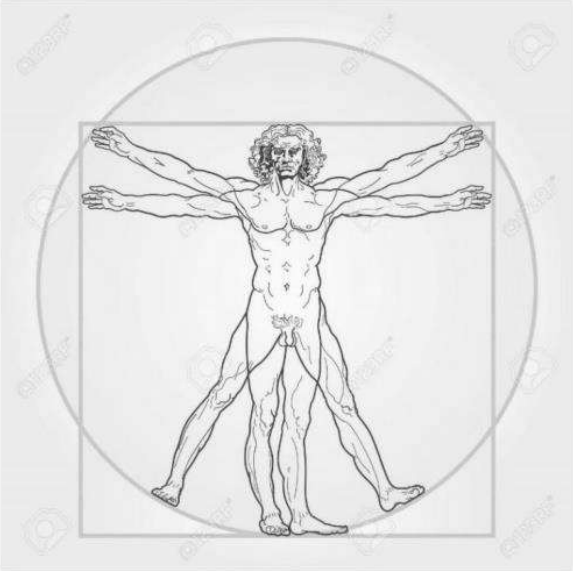
4. Proporciones según el Hombre de Vitruvio

El **Hombre de Vitruvio**, creado por Leonardo da Vinci alrededor de 1490, es una síntesis de arte, ciencia y filosofía. Basado en el tratado de arquitectura de Marco Vitruvio, este dibujo ilustra al ser humano como medida del universo, inscrito en un círculo y un cuadrado (Kemp, 2010).

4.1. Proporciones clave:

- La **altura total** del cuerpo equivale a la **envergadura** de los brazos extendidos.
- El **ombligo** es el centro del cuerpo humano.
- La **cabeza** mide aproximadamente **1/8 de la altura** total.
- La **distancia del cráneo a la barbilla** es **1/10 del cuerpo**.
- El **pie** mide **1/7 de la altura corporal**.
- La **mano** (muñeca a dedo medio) mide aproximadamente **1/10 de la altura** (da Vinci, ca. 1490/2005).





5. Historia de la Anatomía Artística

A. Antigüedad

Escultores griegos como Policleto desarrollaron el "**Canon**" que establecía proporciones ideales basadas en observación empírica. Fidias aplicó estos conocimientos en sus representaciones de dioses y héroes, creando un lenguaje visual de perfección corporal (Boardman, 1991).

B. Renacimiento

Durante el Renacimiento, artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael integraron estudios anatómicos detallados mediante la disección de cadáveres, lo que les permitió representar el cuerpo con realismo sin precedentes. Este periodo marcó la unión definitiva entre arte y ciencia (Kemp, 2010).

C. Siglos XVII y XVIII

Durante esta época, el estudio anatómico se institucionalizó en academias de arte, y se publicaron manuales como los de Bidloo y Albinus con ilustraciones de gran detalle. La anatomía se volvió herramienta obligatoria en la formación artística (O'Malley, 2005).

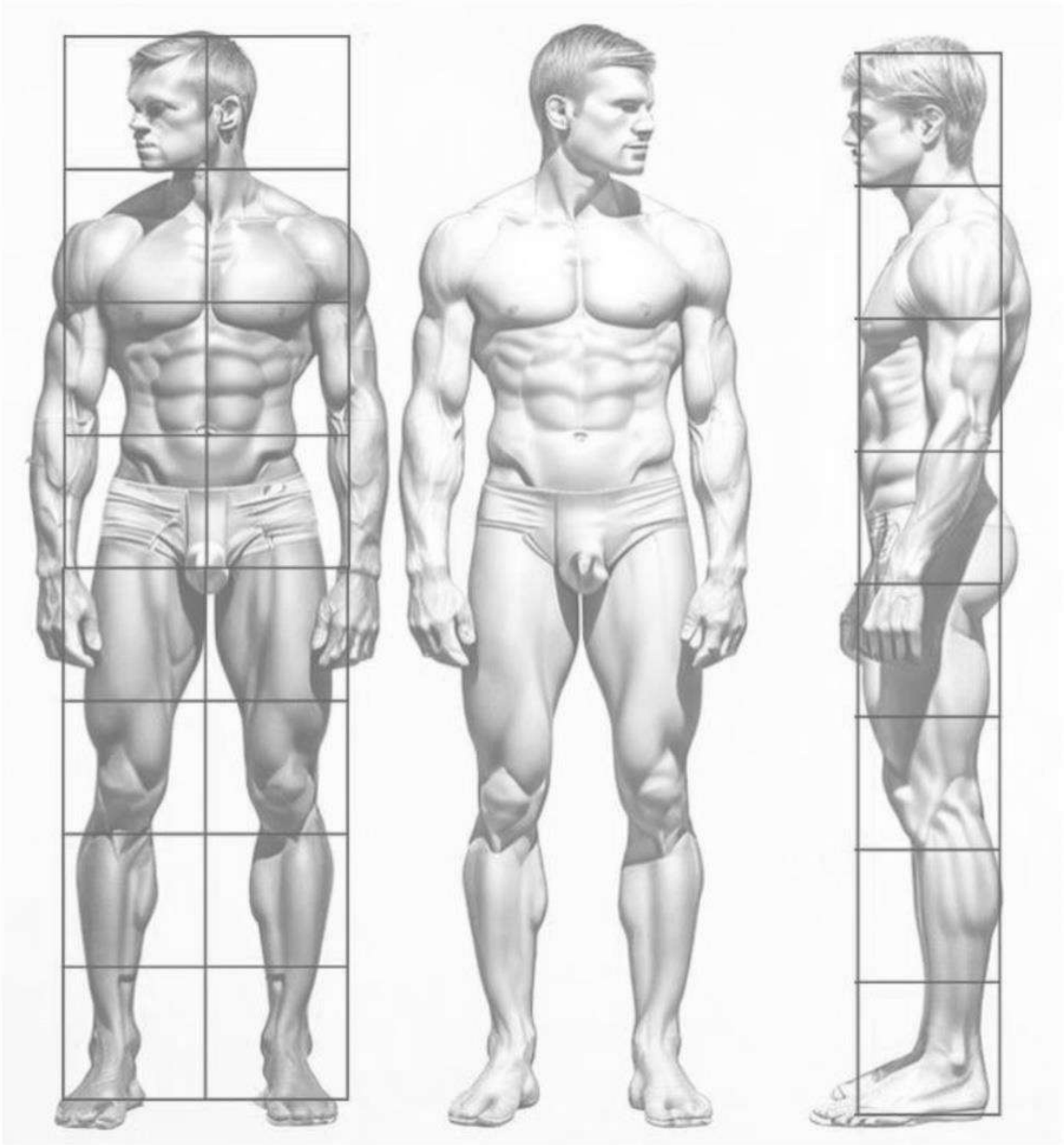
D. Siglo XIX

El arte académico profundizó en la anatomía con rigurosidad, pero también se abrieron caminos hacia lo expresivo y estilizado. Pintores como Ingres y Delacroix interpretaron la anatomía con libertad compositiva (Rosenfeld, 1992).

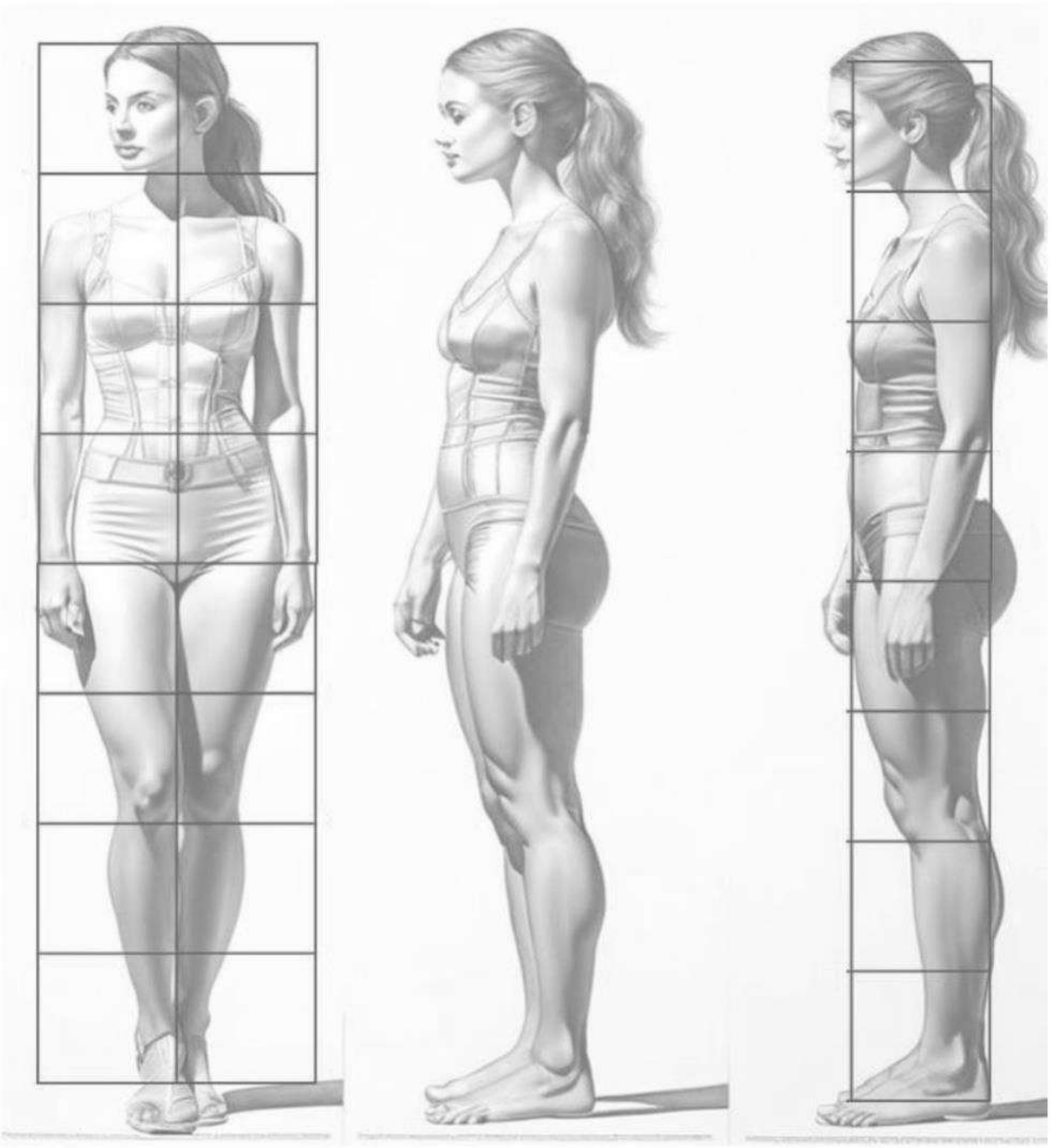
E. Siglos XX y XXI

El desarrollo tecnológico ha permitido nuevas formas de estudio anatómico, como la **imagenología médica**, **modelado 3D** y **realidad aumentada**. Sin embargo, el dibujo anatómico tradicional sigue siendo fundamental en la educación artística contemporánea (Bridgman, 2001).

PROPORCIONES ANATÓMICAS DEL VARÓN



PROPORCIONES ANATÓMICAS DE LA MUJER



Cuestionario de Anatomía Artística:

1. ¿Qué es la anatomía artística?
a) El estudio de la anatomía humana para fines médicos
b) El estudio del cuerpo humano y animal para representarlo en el arte
c) El estudio de las proporciones arquitectónicas
d) El estudio del cuerpo humano solo en movimiento

2. ¿Cuál es la función principal de los huesos en la anatomía artística?
a) Proporcionar movimiento al cuerpo
b) Cubrir los músculos del cuerpo
c) Definir la forma general del cuerpo
d) Crear proporciones estilizadas

3. ¿Qué se entiende por 'canon humano' en la anatomía artística?
a) Un sistema de proporciones idealizadas del cuerpo humano
b) Un conjunto de reglas para la representación de animales en el arte
c) Un estudio específico de la anatomía femenina
d) Un análisis del movimiento corporal

4. ¿Cuántas cabezas mide la altura promedio de un hombre según el canon clásico?
a) 6 a 6.5 cabezas
b) 7 a 7.5 cabezas
c) 7.5 a 8 cabezas
d) 8 a 8.5 cabezas

5. ¿Cuál es una diferencia clave entre la estructura ósea del varón y la mujer?
a) Las mujeres tienen hombros más anchos
b) Los hombres tienen caderas más anchas
c) Las mujeres tienen una pelvis más amplia
d) Los hombres tienen hombros más estrechos

6. ¿Qué relación describe el Hombre de Vitruvio en términos de proporciones?
a) La altura es igual a la longitud de la pierna
b) La envergadura de los brazos es igual a la altura
c) La longitud del pie es igual a la longitud de la mano
d) La distancia entre la cabeza y la cintura es igual a la altura

7. ¿Qué representa el círculo en el dibujo del Hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci?
a) La proporción divina
b) La proporción entre la cabeza y los pies
c) La proporción del torso
d) La relación entre los músculos y los huesos

8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre las proporciones según el Hombre de Vitruvio?
a) La cabeza es aproximadamente 1/10 de la altura total del cuerpo
b) La longitud del pie es 1/8 de la altura del cuerpo
c) La distancia entre la parte superior de la cabeza y la barbilla es 1/10 de la altura del cuerpo
d) La longitud de la mano es 1/7 de la altura del cuerpo

9. ¿Qué caracteriza al estudio de la anatomía artística durante el Renacimiento?
a) El uso de la tecnología para mejorar las representaciones anatómicas
b) La fusión de ciencia y arte en la representación anatómica
c) La falta de conocimiento anatómico entre los artistas
d) La prohibición del estudio anatómico en el arte

10. ¿Cómo ha influido la tecnología moderna en la anatomía artística?
a) Ha reemplazado completamente la observación directa del cuerpo
b) Ha facilitado el estudio anatómico con herramientas como la resonancia magnética
c) Ha hecho obsoleto el estudio de la anatomía en las academias de arte
d) Ha disminuido la importancia de la precisión anatómica en el arte

SESIÓN 06: Construyendo Historietas: Narrativa Visual.

1. La historieta.

La historieta, también conocida como cómic, tebeo o manga, es una manifestación artística que combina elementos gráficos y lingüísticos para construir una narrativa secuencial. Este lenguaje híbrido permite comunicar ideas, emociones y acontecimientos a través de imágenes organizadas en viñetas, acompañadas por textos en globos de diálogo o cuadros narrativos. Según McCloud (1993), la historieta es "una yuxtaposición deliberada de imágenes pictóricas y otras imágenes en secuencia para transmitir información y/o producir una respuesta estética en el lector".

2. Historia de la historieta.

El origen de la historieta puede rastrearse hasta las formas primitivas de comunicación visual en civilizaciones como la egipcia y la mesopotámica, donde las historias eran narradas mediante imágenes secuenciales en templos o papiros. En el arte romano, los frisos narrativos también cumplían esta función (Eisner, 2008). En la Edad Media, manuscritos iluminados y tapices como el de Bayeux presentan estructuras visuales similares a las de la historieta moderna.

La historieta como medio de comunicación de masas surge en el siglo XIX, particularmente con el avance de la imprenta. Un hito en este desarrollo fue la publicación de **"Histoire de M. Vieux Bois"** (1837) por Rodolphe Töpffer, considerado uno de los padres fundadores del cómic moderno. En el siglo XX, el medio se diversificó con la aparición de corrientes como el cómic estadounidense de superhéroes, el **bande dessinée** europeo y el manga japonés, consolidándose como una forma de arte global (Groensteen, 2007).

3. Elementos de la historieta.

Los principales componentes de la historieta conforman una gramática visual específica que permite articular la narrativa:

- **Página**: Es la unidad superior de organización. Su diseño orienta el ritmo y la dirección de lectura (McCloud, 1993).
- **Viñetas**: Recuadros que enmarcan una acción o momento específico. Su disposición determina el flujo de la narración.
- **Globos de diálogo**: Círculos o elipses que contienen el texto hablado o pensado por los personajes. Se clasifican en:
  - **Globos de diálogo directo**.
  - **Globos de pensamiento**.
  - **Cuadros narrativos** (narración externa o voz del narrador).
- **Personajes**: Agentes narrativos que encarnan acciones y emociones. Su diseño contribuye a su caracterización visual y simbólica.
- **Onomatopeyas**: Palabras que imitan sonidos, integrándose gráficamente con la acción para potenciar la experiencia auditiva del lector a través de la vista (Eisner, 2008).
- **Narrativa visual**: Proceso por el cual la sucesión de imágenes genera continuidad temporal y lógica en la historia.

4. Creación de una historieta.

El proceso creativo de una historieta implica tanto pensamiento narrativo como diseño gráfico:

a) **Desarrollo de la historia**: Incluye la definición del argumento, el conflicto y la progresión de los hechos (Campbell, 2004).
b) **Diseño de personajes**: Se diseñan atendiendo a elementos como morfología, expresividad facial y vestimenta, que revelan rasgos psicológicos.

c) **Estructura narrativa**: Implica la organización de las escenas en páginas y viñetas, considerando ritmo, tensión dramática y equilibrio visual.
d) **Dibujo y arte**: La fase gráfica incluye el bocetado, entintado, color y acabado. La composición visual guía la atención y crea atmósfera.
e) **Incorporación del texto**: Se integra de forma funcional y estética, respetando la jerarquía entre imagen y palabra.
f) **Revisión y edición**: Implica correcciones tanto narrativas como gráficas, con el fin de lograr coherencia, legibilidad e impacto.

Conclusión

La historieta es un lenguaje artístico interdisciplinario que fusiona literatura, arte visual, diseño gráfico y comunicación. Su versatilidad la convierte en una poderosa herramienta para educar, entretener y reflexionar sobre temas sociales, culturales y personales. Es un medio ideal para la alfabetización visual y la expresión crítica en contextos escolares y culturales contemporáneos.

CREACIÓN DE TEXTOS:

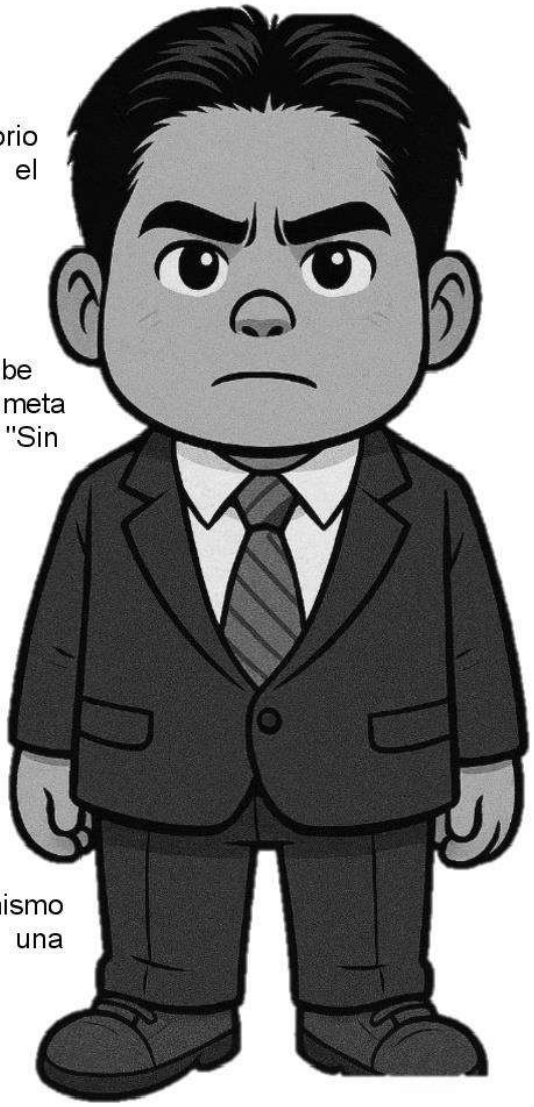
Título: "¡Vale la pena!"

Viñeta 1:
Escena: Un adolescente está frente a su escritorio lleno de libros, suspira cansado mientras mira el celular.
Texto (globo de pensamiento):
"¿Para qué estudiar tanto si igual es aburrido?"

Viñeta 2:
Escena: El mismo adolescente imagina en una nube de pensamiento dos caminos: uno con libros y una meta de graduación, otro sin libros con señales de "Sin futuro".
Texto (globo de pensamiento):
"Pero… si no estudio, ¿a dónde voy a llegar?"

Viñeta 3:
Escena: El adolescente vuelve a su escritorio con determinación, guarda el celular y abre un cuaderno.
Texto (diálogo):
"¡Vamos! Cada página es un paso más cerca de mis sueños."

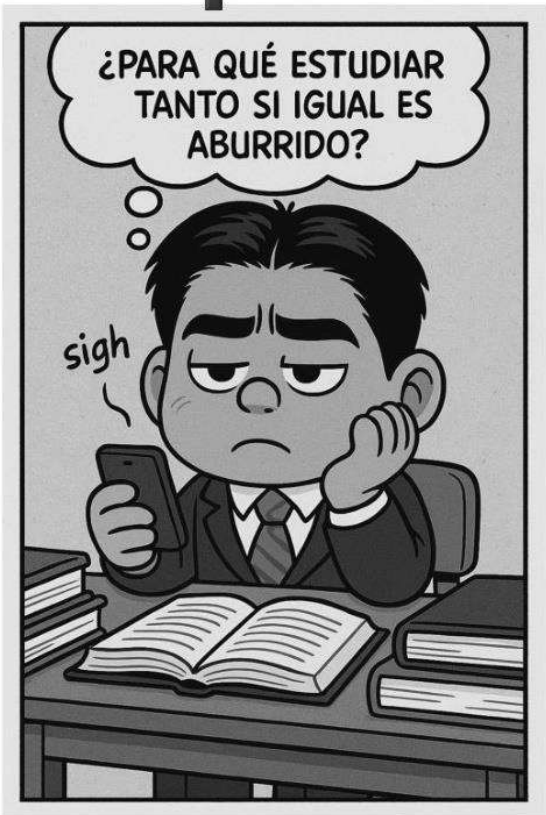
Viñeta 4:
Escena: Tiempo después, se muestra al mismo adolescente recibiendo un diploma o premio con una gran sonrisa.
Texto (cuadro narrativo):
"Estudiar fue difícil, pero valió la pena."



EL PERSONAJE:

Crearemos nuestro personaje a Jaime.

¡Valió la Pena!



CREATING A CHARACTER
1. HEAD
2. HAIR
3. CLOTHING
4. FULL FIGURE

SESIÓN 07: El Arte de la Caricatura: Exageración y Sátira.

1. EL ARTE DE LA CARICATURA

La **caricatura** es una forma de **expresión visual** que combina el arte, el humor y la crítica social para transmitir mensajes de manera directa y provocadora. Se caracteriza por la **exageración o distorsión de rasgos físicos, de personalidad o conductuales** con fines estéticos, cómicos, satíricos o reflexivos (Molina, 2018). Esta técnica permite destacar aspectos simbólicos o problemáticos del personaje o la situación retratada, haciendo uso de la **ironía y la metáfora visual** como herramientas esenciales. Desde una perspectiva comunicativa, la caricatura cumple una **función semiótica**, ya que utiliza imágenes simplificadas con fuerte carga connotativa, capaces de generar múltiples interpretaciones en el espectador (Eco, 1981). Esta forma de arte se desarrolla en diversos soportes como **dibujos editoriales, cómics, ilustraciones digitales o animaciones**, y suele ir acompañada de textos breves, globos de diálogo o frases que refuerzan el mensaje.

En la educación artística, la caricatura también es reconocida como una estrategia para desarrollar **pensamiento crítico, creatividad y análisis de medios de comunicación**, dado que promueve la interpretación de mensajes ocultos o simbólicos (Gonzales & Ramírez, 2022). A través del humor, invita al espectador a reflexionar sobre temas de índole **social, político, cultural o ambiental**, generando una experiencia estética que trasciende lo meramente lúdico.

2. HISTORIA BREVE DE LA CARICATURA

Los orígenes de la caricatura se remontan a las antiguas civilizaciones egipcia, griega y romana, donde ya se pueden identificar representaciones **exageradas o simbólicas** en jeroglíficos y cerámicas (Chillón, 1998). En la Edad Media, aunque el arte estaba dominado por lo religioso, surgieron formas de caricatura en los **márgenes de manuscritos iluminados**, donde los ilustradores añadían figuras grotescas o burlescas que desafiaban la solemnidad del texto (Gombrich, 2002). Durante el Renacimiento, artistas como **Leonardo da Vinci** utilizaron bocetos de rostros deformados como estudio del carácter humano, explorando la relación entre expresión y fisonomía (Da Vinci, s.f./1956). En los siglos XVIII y XIX, la caricatura adquirió fuerza como **medio de crítica política y social**, con autores como **William Hogarth** en Inglaterra y **Honoré Daumier** en Francia, quienes utilizaron el grabado y la litografía para difundir sus obras a gran escala (Craveri, 2016).

Con el auge de la prensa escrita en el siglo XIX, la caricatura se convirtió en un género popular de comunicación visual, especialmente en los periódicos y revistas satíricas. En el siglo XX, su evolución la llevó a convertirse en un elemento esencial de la **cultura de masas**, a través de los cómics, el cine animado y, más recientemente, los memes digitales (Martínez & Ríos, 2020).

3. CARACTERÍSTICAS DE UNA CARICATURA

a) **Exageración**: Es el rasgo más distintivo. La distorsión de proporciones, gestos o atributos enfatiza un mensaje visual inmediato, cargado de **intención crítica o humorística** (Segarra, 2017).
b) **Sátira y Crítica Social**: La caricatura adopta una postura **contestataria**, poniendo en evidencia las contradicciones o abusos del poder, los defectos humanos o las injusticias sociales (Gonzales & Ramírez, 2022). Su propósito es, muchas veces, **provocar el pensamiento divergente** en el público.

c) **Elementos Visuales**: Utiliza recursos como **símbolos, metáforas visuales, juegos de palabras o contrastes cromáticos** que ayudan a crear un efecto cómico o reflexivo. Su fuerza radica en la **economía del lenguaje visual**.

d) **Estilo Artístico Personal**: Cada caricaturista desarrolla un estilo que puede variar desde el **minimalismo expresivo** hasta el **realismo grotesco**, dependiendo de su enfoque y el medio en el que trabaja (Molina, 2018).

e) **Contextualización y Oportunidad**: Una caricatura efectiva está anclada en el **momento histórico o evento social** que representa. Su vigencia y resonancia dependen de la conexión que establezca con la **realidad inmediata** del espectador.

SESIÓN 08: Dominando la Perspectiva: Profundidad y Realismo.

1. La Perspectiva en Los Lenguajes Visuales: Profundidad y Realismo

La perspectiva es una técnica fundamental en las artes visuales que permite representar la tridimensionalidad en una superficie bidimensional. A través de ella, los artistas pueden simular la profundidad del espacio, organizando los elementos de una composición de manera coherente según la percepción visual humana. Esta herramienta ha sido clave desde el Renacimiento, cuando artistas como Brunelleschi y Alberti establecieron reglas sistemáticas para representar la realidad con mayor precisión (Gombrich, 2000).

1.1. Profundidad

La profundidad en una obra de arte se refiere a la ilusión de espacio tridimensional generada sobre un plano. Para construir esta ilusión, los artistas utilizan diversas técnicas, entre ellas:

A. Perspectiva lineal: Consiste en el uso de líneas rectas que convergen en uno o más puntos de fuga situados en la línea del horizonte. Esta técnica simula la forma en que los objetos se perciben más pequeños conforme se alejan del observador. Se considera una herramienta esencial para ordenar espacialmente los elementos en una composición (Ocvirk et al., 2013). Por ejemplo, en una calle, los bordes de las aceras y los edificios convergen visualmente hacia un punto lejano, generando la ilusión de profundidad.

B. Perspectiva atmosférica: También conocida como perspectiva aérea, esta técnica considera los efectos de la atmósfera sobre los objetos distantes. A medida que aumenta la distancia, los objetos pierden definición, contraste y saturación de color, y adoptan tonalidades más frías o azuladas. Esta forma de perspectiva fue especialmente utilizada en la pintura paisajística, donde se busca dar sensación de vastedad (Arnheim, 2005).

C. Escala y proporción: Estas nociones están relacionadas con el tamaño relativo de los objetos dentro de una composición. Para generar profundidad, los objetos cercanos se representan de mayor tamaño y con mayor nivel de detalle que los objetos lejanos, los cuales disminuyen en proporción y complejidad visual (Lauer & Pentak, 2012). Esto contribuye a establecer relaciones espaciales creíbles entre los elementos.

1.2. Realismo

El realismo en el uso de la perspectiva se refiere a la capacidad de una imagen para emular de forma convincente la realidad perceptiva. Implica tanto el dominio técnico como una comprensión profunda del comportamiento de la luz, el espacio y la forma.

A. Representación precisa: El dominio de la perspectiva permite al artista reflejar las proporciones, ángulos y relaciones espaciales tal como se perciben desde un punto de vista determinado. Esta precisión ayuda a que el espectador reconozca una escena como plausible, facilitando la conexión emocional y estética con la obra (Kemp, 2014).

B. Ilusión de espacio: Uno de los mayores logros del realismo es generar la impresión de que la obra se extiende más allá de su soporte físico, como si fuera una “ventana” al mundo representado. La combinación de perspectiva lineal y atmosférica es esencial para esta ilusión espacial (Livingstone, 2002).

C. Interacción de elementos: El realismo también depende de cómo interactúan los distintos componentes de la imagen. La coherencia entre luz, sombra, textura y color resulta indispensable para que la escena se perciba como natural y verosímil. Estas

relaciones fortalecen la unidad compositiva y refuerzan la percepción de tridimensionalidad (Ocvirk et al., 2013).

La perspectiva constituye un recurso clave en el arte visual que permite al artista trascender los límites del soporte bidimensional. Su correcta aplicación no solo estructura visualmente una obra, sino que también enriquece la experiencia estética del espectador al generar una representación creíble y expresiva del espacio.

2. Elementos de la perspectiva:
Los elementos de la perspectiva son fundamentales para crear la ilusión de profundidad y tridimensionalidad en una obra de arte bidimensional.
a) **Punto de Fuga:**
Es el punto en el horizonte hacia donde convergen las líneas de fuga. Este punto actúa como referencia para establecer la dirección y la distancia en la que los objetos parecen alejarse en la imagen. La ubicación del punto de fuga influye en la sensación de profundidad y en la organización espacial de la composición.

b) **Líneas de Fuga:**
Son líneas imaginarias que se extienden desde los bordes de los objetos y convergen en el punto de fuga. Estas líneas ayudan a crear la ilusión de profundidad y guían la mirada del espectador a través de la composición.

c) **Línea de Horizonte:**
Es una línea horizontal que divide la composición entre el cielo y la tierra. La posición de la línea de horizonte establece la altura relativa de los objetos en la imagen y sirve como referencia visual para la perspectiva.

d) **Línea de Tierra o Distancia:**
Son líneas horizontales imaginarias que se utilizan como referencia para determinar la altura relativa de los objetos en una composición. Estas líneas ayudan a establecer la posición del punto de vista del observador y contribuyen a la ilusión de profundidad.

e) **Escala y Proporción:**
Se refiere a la representación de los objetos con tamaños y proporciones que se ajusten a su posición relativa en el espacio. Los objetos más cercanos al espectador suelen representarse más grandes que los objetos más alejados, lo que refuerza la sensación de profundidad.

3. Tipos de Perspectiva:
Existen varios tipos de perspectiva que se utilizan en el arte y el diseño para representar la profundidad y la tridimensionalidad en una superficie bidimensional.
a) **Perspectiva Lineal:**
También conocida como perspectiva de un punto de fuga, es el tipo más común de perspectiva. Se basa en la idea de que las líneas paralelas en la realidad convergen en un punto de fuga en la imagen. Esta técnica utiliza líneas de convergencia para representar la profundidad y la distancia, creando la ilusión de que los objetos se alejan en el espacio.

b) **Perspectiva de Dos Puntos de Fuga:**
En esta técnica, las líneas de profundidad convergen en dos puntos de fuga en el horizonte. Se utiliza para representar objetos o edificios vistos desde un ángulo oblicuo, lo que crea una sensación de volumen y espacio en la composición.

c) **Perspectiva de Tres Puntos de Fuga:**
Esta técnica se utiliza cuando el punto de vista del espectador está mirando hacia arriba o hacia abajo. Además de los dos puntos de fuga en el horizonte, se agrega un tercer punto de fuga en la parte superior o inferior de la composición. Esto permite representar objetos vistos desde un ángulo más extremo y crea una sensación de altura o profundidad.

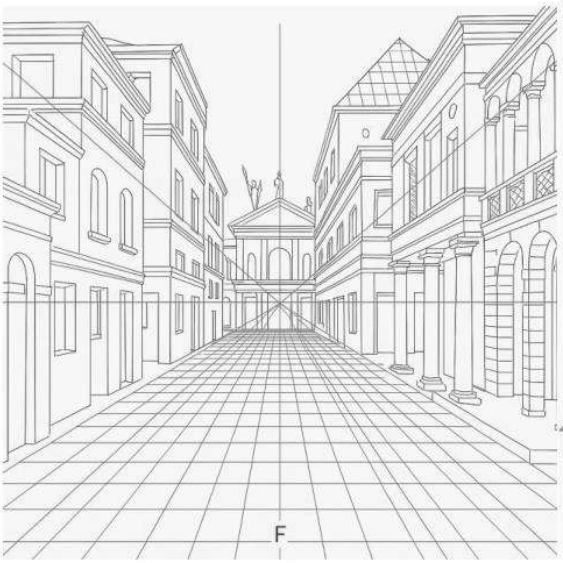
d) **Perspectiva Aérea (o Atmosférica):**
Esta técnica se basa en la representación de cómo los objetos distantes aparecen más desaturados y borrosos debido a la atmósfera. A medida que los objetos se alejan, los colores se enfrían y la claridad disminuye, lo que ayuda a crear una sensación de profundidad.

e) **Perspectiva Isométrica:**
Utilizada comúnmente en el diseño técnico y en videojuegos, la perspectiva isométrica no utiliza puntos de fuga ni líneas de convergencia. En cambio, utiliza líneas paralelas que se mantienen a la misma distancia unas de otras. Esto crea una representación tridimensional sin la sensación de profundidad.

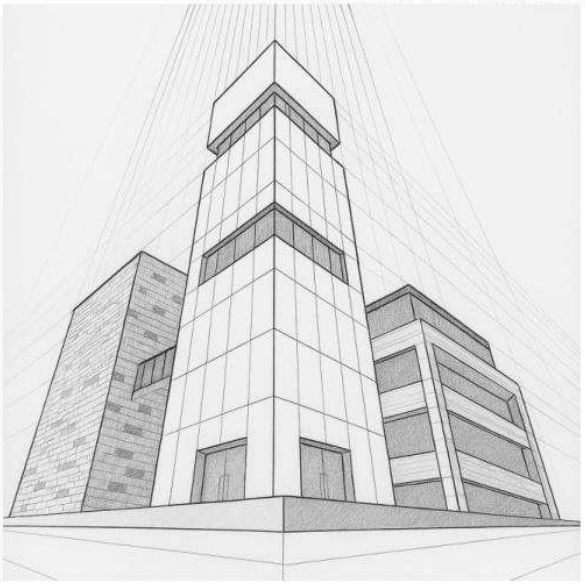
f) **Perspectiva Curvilínea:**
Esta técnica se utiliza para representar objetos o escenas con formas curvas o cilíndricas. En lugar de líneas rectas y puntos de fuga, se utilizan líneas curvas y arcos para dar la ilusión de forma y volumen en la imagen.

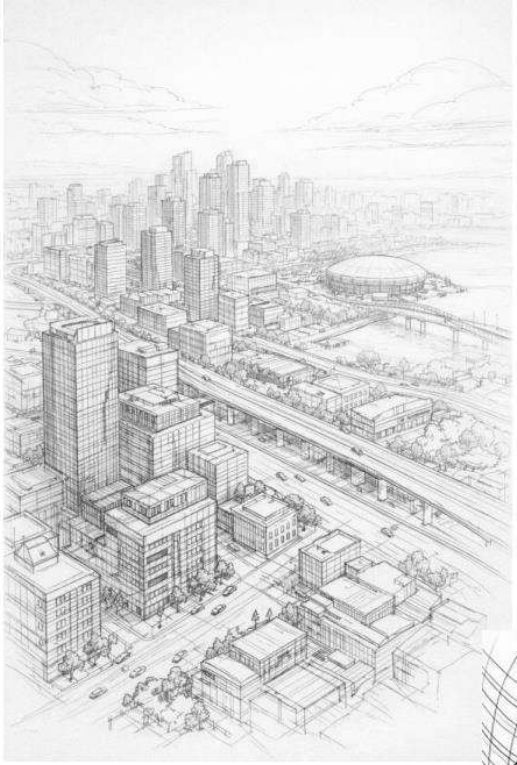
g) **Perspectiva Axonométrica:**
Se basa en el uso de proyecciones paralelas o cilíndricas y utiliza los tres ejes ortogonales (X, Y, Z) para representar elementos geométricos en un plano. Esta perspectiva conserva las proporciones en las tres direcciones del espacio y no depende de la distancia al observador.

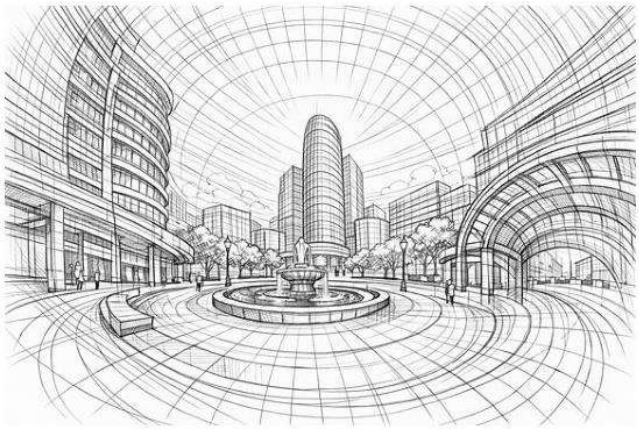
h) **Perspectiva Jerárquica:**
En esta perspectiva, las figuras se disponen según su importancia, variando en tamaño o altura. Se utilizan dimensiones reducidas para algunas figuras y escalas mayores para otras, lo que permite centrar la atención del espectador en aspectos narrativos específicos.



PERSPECTIVA DE DOS
PUNTOS DE FUGA
LH
F2
F1
F1







SESIÓN 09: Composición en el Arte: Simetría y Asimetría.

1. Composición en el Arte: Simetría y Asimetría

La **composición en el arte** es un principio fundamental que se refiere a la manera en que los elementos visuales —como la línea, el color, la forma, la textura y el espacio— se organizan dentro de una obra para generar un efecto estético, comunicativo o emocional. Esta organización no es aleatoria; responde a intenciones expresivas, culturales y técnicas que permiten al espectador comprender y conectar con el mensaje del artista (Ocvirk et al., 2018). Entre los principales modos de estructurar una composición destacan la **simetría** y la **asimetría**, que actúan como recursos visuales complementarios. Ambos son esenciales en las artes visuales, el diseño gráfico, la arquitectura, y otros lenguajes visuales contemporáneos.

1.1. Simetría

La **simetría** es una forma de equilibrio visual que se basa en la repetición de elementos respecto a un eje central. Esta distribución proporcional produce una sensación de armonía, estabilidad y orden. La simetría puede ser **bilateral** (cuando los dos lados son idénticos), **radial** (cuando los elementos se organizan en torno a un punto central), o **reflejada** (cuando se produce un efecto espejo) (Lauer & Pentak, 2015). Su uso ha sido frecuente en el arte clásico, religioso y arquitectónico, ya que transmite solemnidad, perfección y unidad. Sin embargo, el exceso de simetría puede llevar a una rigidez visual. Para evitar esto, los artistas suelen introducir elementos disruptivos, como un **punto focal**, un cambio de color o textura, o una figura que contraste con el patrón establecido, generando así interés visual sin perder la armonía (Wong, 1993).

1.2. Asimetría

En contraste, la **asimetría** propone una organización visual donde los elementos no se distribuyen de manera equitativa a cada lado de un eje, pero aun así se mantiene un equilibrio visual perceptible. Este tipo de composición recurre a **contrastes de tamaño, forma, color, dirección o posición** para generar una tensión dinámica que involucra activamente al espectador en la lectura de la obra (Arnheim, 2006). La asimetría es un recurso ampliamente utilizado en el arte moderno y contemporáneo, ya que favorece la **expresión del movimiento, la espontaneidad y la complejidad emocional**. A menudo se asocia con la creatividad y la ruptura de normas tradicionales, permitiendo al artista una mayor libertad en la construcción de su mensaje visual (Ocvirk et al., 2018).

SESIÓN 10: Explorando el Paisaje: Naturaleza y Expresión.

El concepto *"Explorando el Paisaje: Naturaleza y Expresión"* se inscribe dentro de una perspectiva interdisciplinaria que articula el arte, la estética y la relación del ser humano con su entorno natural. Este enfoque no solo comprende la representación visual del paisaje, sino que también lo concibe como un espacio simbólico, cultural y experiencial que influye en los procesos de creación artística (Berleant, 1997; Carlson, 2000).

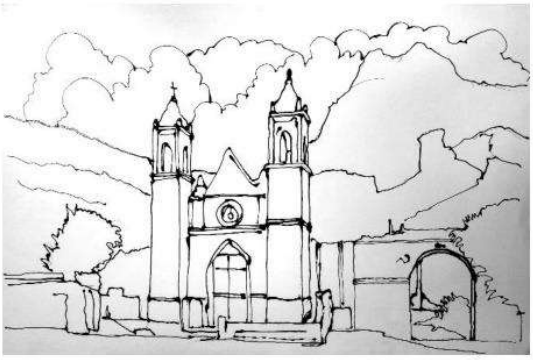
En términos ampliados, el paisaje deja de ser entendido como un simple escenario físico para convertirse en un **agente activo en la producción de significado artístico**. Desde esta perspectiva, la naturaleza no es únicamente objeto de contemplación, sino también un medio de diálogo entre el artista, la obra y el espectador. Así, el proceso creativo se transforma en una experiencia sensorial y reflexiva que integra percepción, emoción e interpretación (Merleau-Ponty, 1945/2002).

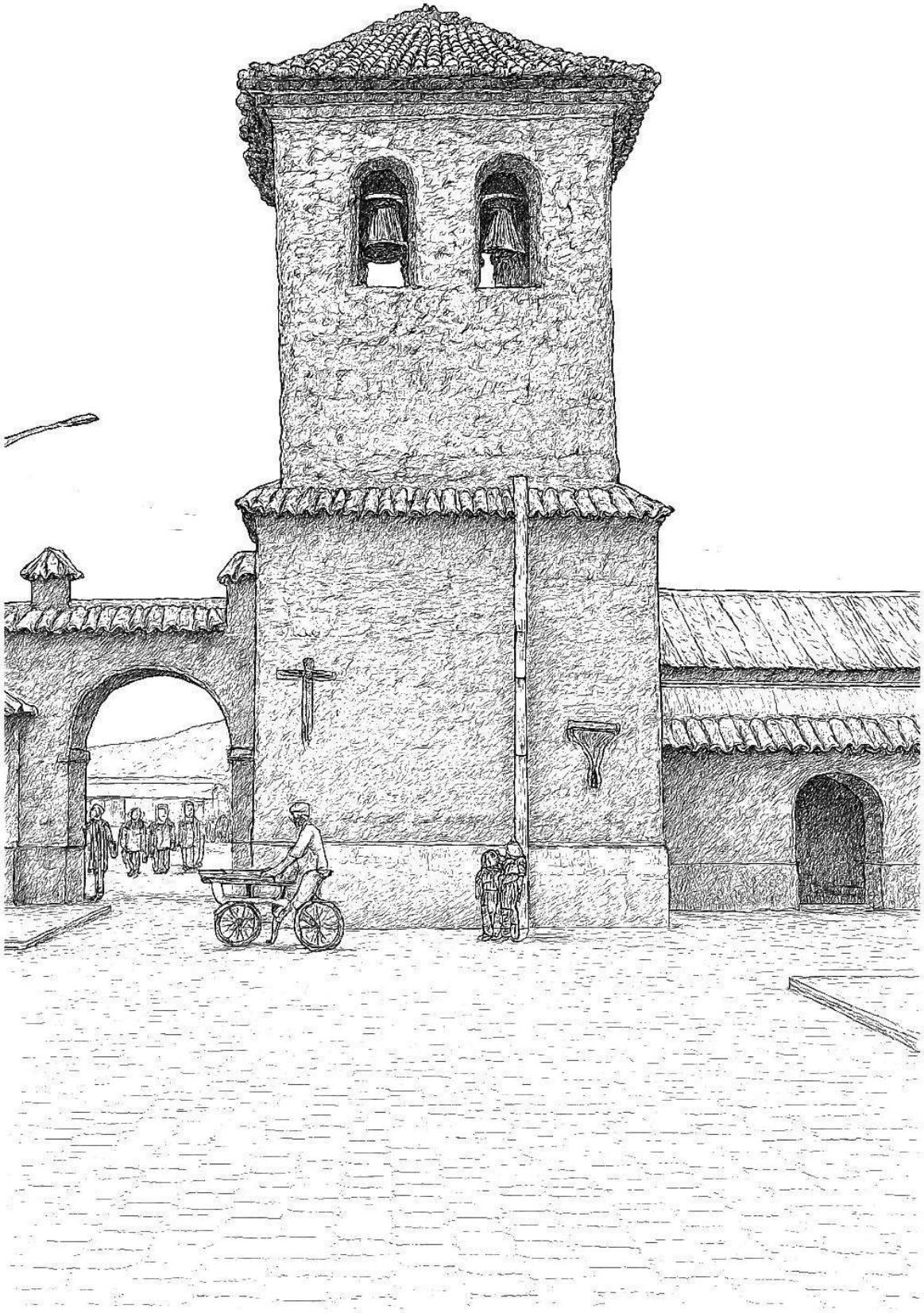
Asimismo, este concepto se vincula con corrientes contemporáneas como el *land art* o arte ambiental, donde los artistas intervienen directamente en el entorno natural, generando obras que dialogan con el espacio, el tiempo y los procesos ecológicos. Estas prácticas promueven una **estética contextual**, en la que el significado de la obra depende de su interacción con el entorno y de la experiencia del observador (Kastner & Wallis, 1998).

Desde una dimensión pedagógica y cultural, "Explorando el Paisaje: Naturaleza y Expresión" fomenta el desarrollo de la **conciencia ambiental y la sensibilidad estética**. Al integrar la naturaleza en la práctica artística, se fortalece la conexión del individuo con su contexto, promoviendo valores de respeto, identidad y sostenibilidad. Esto resulta especialmente relevante en contextos locales, donde el paisaje está cargado de significados históricos, sociales y simbólicos (Tuan, 1977).

Por otro lado, el paisaje influye en la percepción artística a través de factores como la luz, el color, la textura y la atmósfera, los cuales condicionan la manera en que el artista interpreta y representa la realidad. A su vez, las obras artísticas tienen la capacidad de **reconfigurar la percepción del espectador**, generando nuevas formas de entender y valorar el entorno natural. Esta relación bidireccional evidencia que el arte no solo representa la naturaleza, sino que también contribuye a su reinterpretación cultural (Mitchell, 2002).

En síntesis, el concepto analizado abarca una relación dinámica y compleja entre arte y naturaleza, donde el paisaje actúa como fuente de inspiración, medio de expresión y espacio de interacción simbólica. Esta integración no solo enriquece la creación artística, sino que también promueve una comprensión más profunda del entorno y del papel del ser humano dentro de él.





LENGUAJES MUSICALES TERCER GRADO DE SECUNDARIA

SESIÓN 01: Explorando las Alturas Musicales

1. La Altura en la Música

La **altura musical** es una propiedad fundamental del sonido que determina si un sonido se percibe como agudo o grave. Esta cualidad está estrechamente vinculada con la frecuencia de las vibraciones sonoras; es decir, la cantidad de ondas sonoras que se producen por segundo. Cuando la frecuencia es alta, el sonido se escucha más agudo, y cuando es baja, el sonido se percibe más grave (Kreutz, 2018). La unidad de medida para la frecuencia es el **hercio (Hz)**, que indica el número de ciclos por segundo. Cada nota musical tiene una frecuencia definida; por ejemplo, la nota La4 (la que se usa comúnmente para afinar instrumentos) tiene una frecuencia estándar de 440 Hz (Rumsey & McCormick, 2014). En los instrumentos musicales, la altura varía dependiendo de la longitud y tensión de las cuerdas o tubos. Por ejemplo, una cuerda más corta o más tensa produce un sonido más agudo, mientras que una cuerda más larga o menos tensa produce un sonido más grave (Burgess, 2014). La altura no solo sirve para distinguir sonidos individuales, sino que es esencial para la estructura musical, ya que permite la formación de **melodías** y **armonías**. La combinación de sonidos con diferentes alturas genera **intervalos** y **acordes**, que son los elementos básicos para crear diversidad y expresión en la música (Randel, 2003).

Ejercicios con Altura

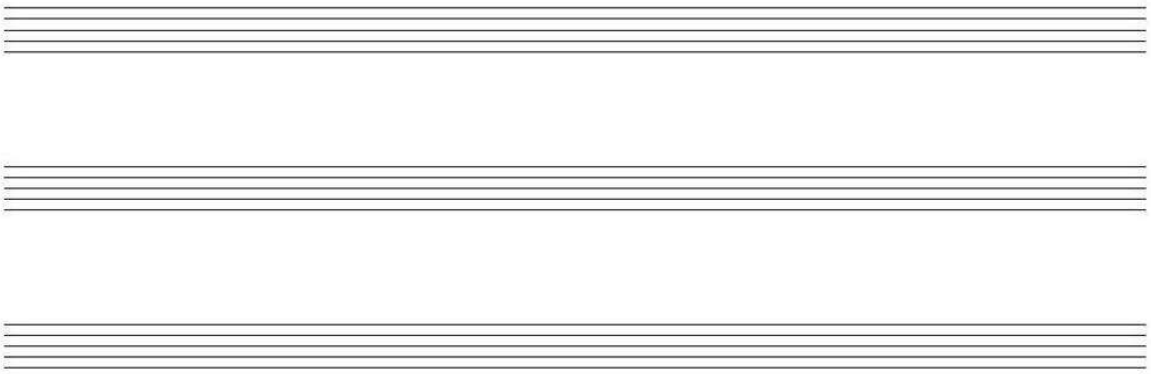
Ejercicio 1: Identificación de alturas en sonidos grabados

a) Escucha una serie de sonidos o notas musicales grabadas (pueden ser de un piano, guitarra o cualquier instrumento).
b) Ordena las notas de la más grave a la más aguda.
c) Escribe la posible frecuencia (aproximada) de cada nota si conoces la referencia de la nota La4 = 440 Hz.

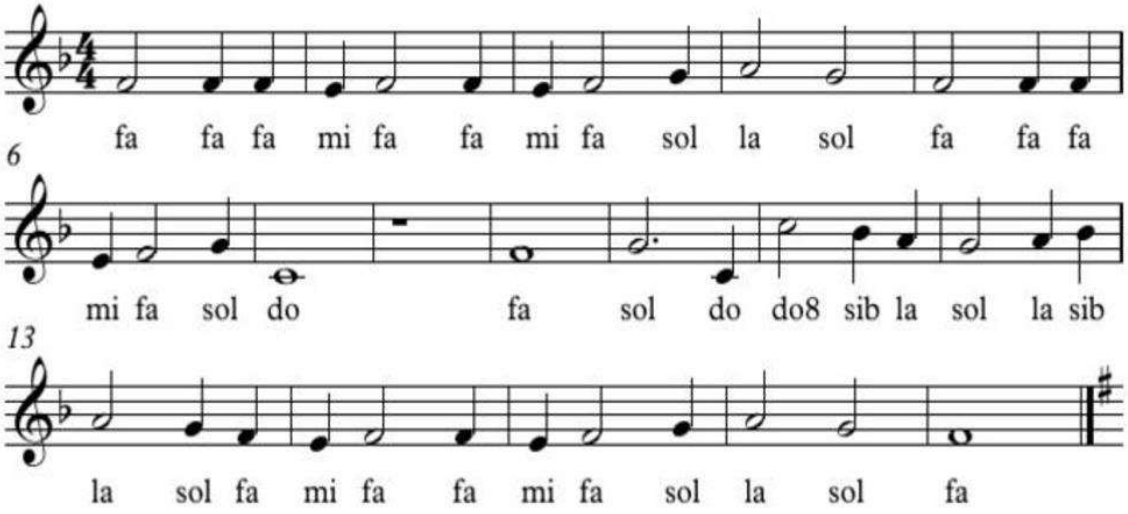
Ejercicio 2: Variación de altura en instrumento o voz

a) Si tienes acceso a un instrumento (guitarra, piano, teclado) o puedes usar tu voz:
b) Toca o canta una nota grave y mantén la nota durante 5 segundos.
c) Luego toca o canta una nota más aguda y compárala con la primera.
d) Observa cómo cambia la sensación del sonido y describe qué sucede con la frecuencia y la percepción auditiva.

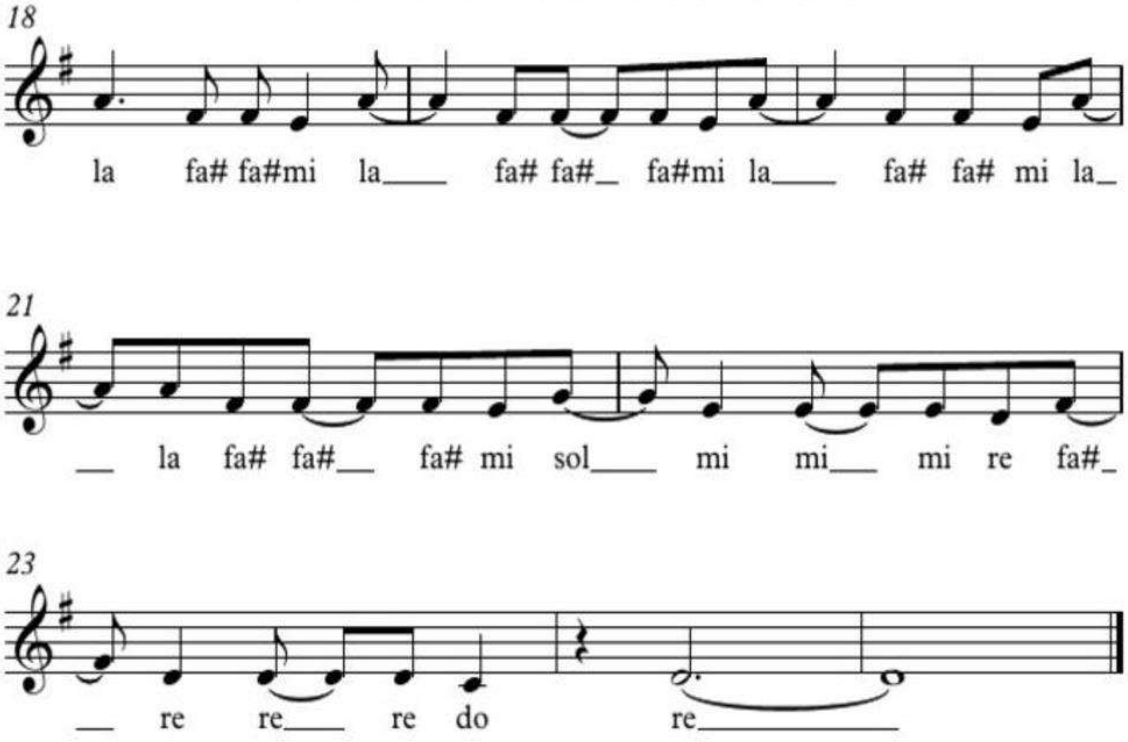
DICTADO DE NOTAS REPRESENTANDO LA ALTURA DE LAS NOTAS:



TITANIC



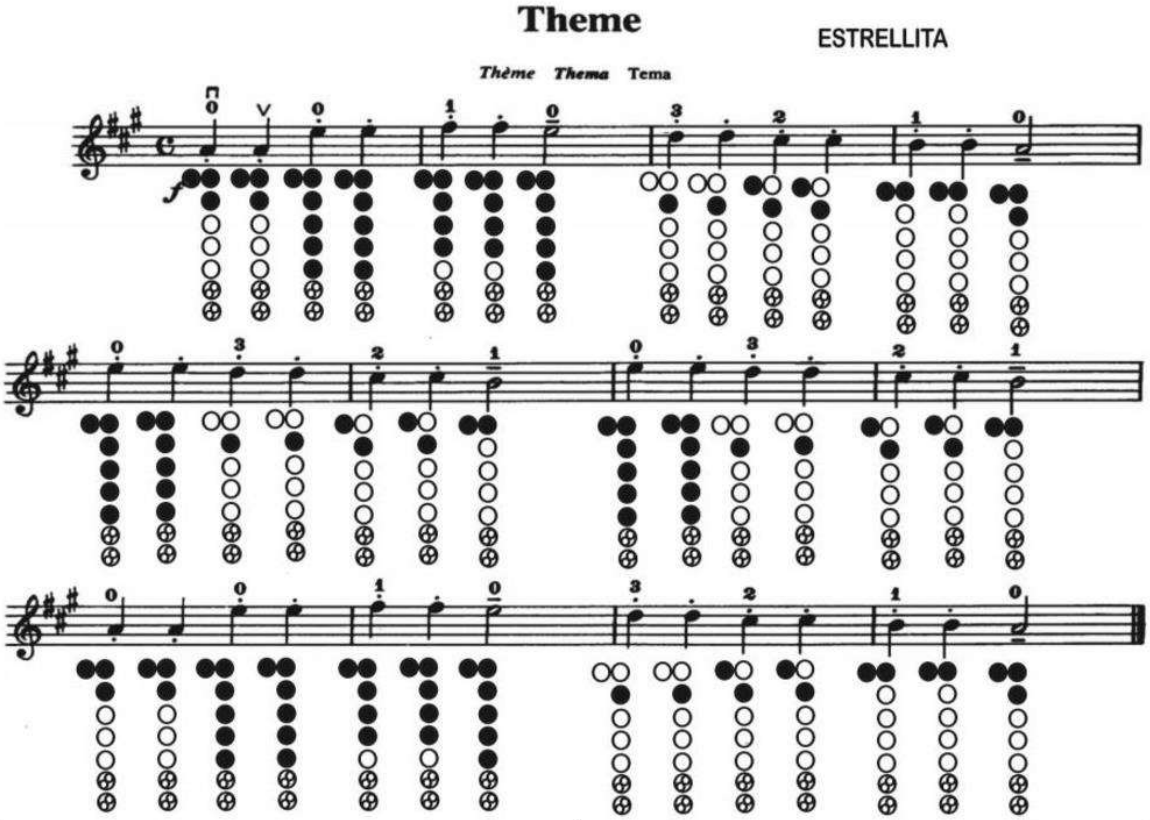
CHICA DE IPANEMA



SESIÓN 02: El Poder de la Duración

1. LA DURACION EN LA MÚSICA:

La duración en la música se refiere al tiempo que un sonido permanece desde que comienza hasta que desaparece. Es un elemento fundamental que afecta cómo se perciben los sonidos en una composición musical. La duración en la música constituye uno de los parámetros esenciales del sonido, pues se refiere al lapso temporal en el que un tono permanece perceptible desde su inicio hasta su extinción. Esta cualidad permite organizar los sonidos en estructuras comprensibles, generando contrastes entre notas breves y prolongadas que enriquecen la expresividad musical (Benward & Saker, 2009). La duración no actúa de manera aislada, sino que interactúa con el ritmo y el pulso para crear patrones que pueden ser simples o complejos, dependiendo del estilo musical y de la intención del compositor. Un ejemplo concreto de duración puede observarse en una melodía infantil como *Estrellita, ¿dónde estás?*, en la cual ciertas notas se sostienen más tiempo para enfatizar momentos de calma, mientras que otras se acortan para generar movimiento. De esta manera, la duración no solo cumple una función técnica, sino también expresiva, aportando variedad y carácter a la música.



ESTRELLITA (otra versión)	
DO DO SOL SOL LA LA SOL Estrellita donde estás **FA FA MI MI RE RE DO** me pregunto quién serás. (x2) **SOL SOL FA FA MI MI RE** En el cielo o en el mar	**SOL SOL FA FA MI MI RE** un diamante de verdad. **DO DO SOL SOL LA LA SOL** Estrellita donde estás **FA FA MI MI RE RE DO** me pregunto quién serás. (x2)

1.1. ELEMENTOS DE LA DURACIÓN.

- **Intensidad:** Se relaciona con la amplitud de la onda sonora, determinando si un sonido es fuerte o suave. La intensidad se relaciona con la fuerza con la que se percibe un sonido, determinada por la amplitud de la onda sonora. Un sonido intenso puede transmitir energía y vitalidad, mientras que uno suave genera calma y sutileza (Levitin, 2006). Ejemplo: en una orquesta, los timbales marcan pasajes fuertes con gran intensidad, contrastando con las cuerdas que ejecutan pasajes suaves.

- **Duración:** Es el tiempo que un sonido se sostiene. Depende de las características del elemento vibrante que lo produce. La duración estrictamente corresponde al tiempo que un sonido se mantiene audible, dependiendo del material y el mecanismo vibratorio que lo produce. Esta dimensión permite distinguir entre notas largas y cortas, organizando el discurso musical (Randel, 2003). Ejemplo: el sonido de un platillo puede prolongarse varios segundos, mientras que el de una palmada se extingue casi instantáneamente.

- **Ritmo:** La organización de la duración de los sonidos y silencios en patrones que se perciben y siguen. El ritmo es la organización de los sonidos y silencios en el tiempo, creando patrones que pueden ser repetitivos o variados. Este elemento es clave para que la música sea reconocida y recordada, ya que marca la estructura temporal (Cook, 2013). Ejemplo: en la música andina, el ritmo de huayno alterna entre pulsos binarios rápidos, lo que lo hace fácilmente identificable.

- **Pulso:** Es la base del ritmo, una sucesión constante de tiempos regulares. El pulso se define como la sucesión regular de tiempos que sirve como base del ritmo. Es la referencia interna que guía al oyente y al intérprete, funcionando como "latido" de la música (Benward & Saker, 2009). Ejemplo: al escuchar una canción pop, las personas suelen marcar el pulso con palmadas o movimientos de pie de manera natural.

2. EJERCICIOS DE DURACIÓN.

Los ejercicios de duración en música cumplen un papel pedagógico esencial al desarrollar la capacidad de percepción auditiva y coordinación rítmica. Mediante actividades simples, como el reconocimiento de sonidos largos y cortos, los estudiantes entrenan su oído para identificar contrastes en la duración, lo que les permite comprender mejor las estructuras musicales (Swanwick, 1999). Ejemplo: escuchar golpes de tambor de diferente extensión y clasificarlos según cortos o largos. Asimismo, la producción activa de sonidos a través de instrumentos o la voz fomenta la creatividad y el control rítmico. Ejercicios como la creación de patrones rítmicos con figuras musicales —negras, corcheas o silencios— permiten interiorizar el concepto de duración dentro de un marco colectivo. Ejemplo: en clase, un grupo puede crear una secuencia rítmica con palmadas y otro responder con sonidos largos producidos con flautas dulces, generando un diálogo musical interactivo.

- **Ejercicio de reconocimiento:** Escuchar diferentes sonidos y clasificar según su duración (corto, largo).

- **Ejercicio de producción:** Producir sonidos utilizando instrumentos o la voz, variando la duración intencionalmente.

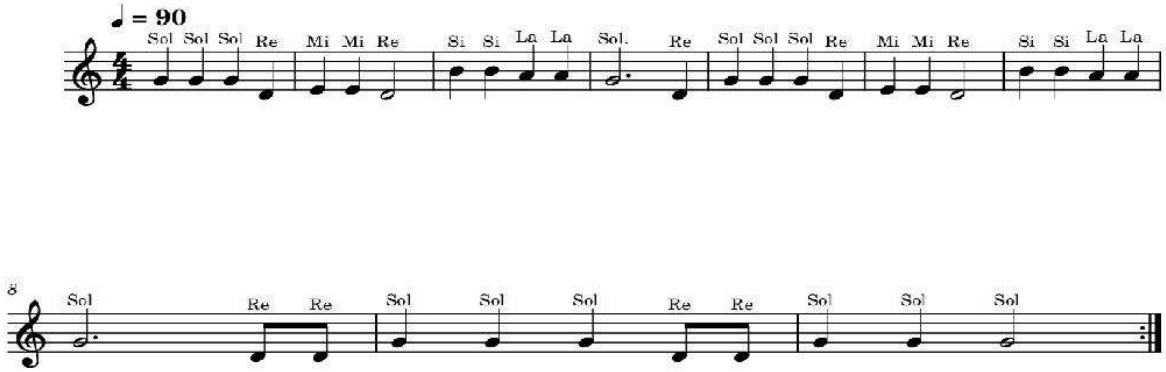
- **Ejercicio rítmico:** Crear patrones rítmicos simples utilizando figuras musicales (negras, corcheas) y practicarlos en grupo.

- **Ejercicio de secuencias:** Realizar secuencias de sonidos cortos y largos, y experimentar con su combinación para formar una melodía.

OLD MACDONALD HAD A FARM

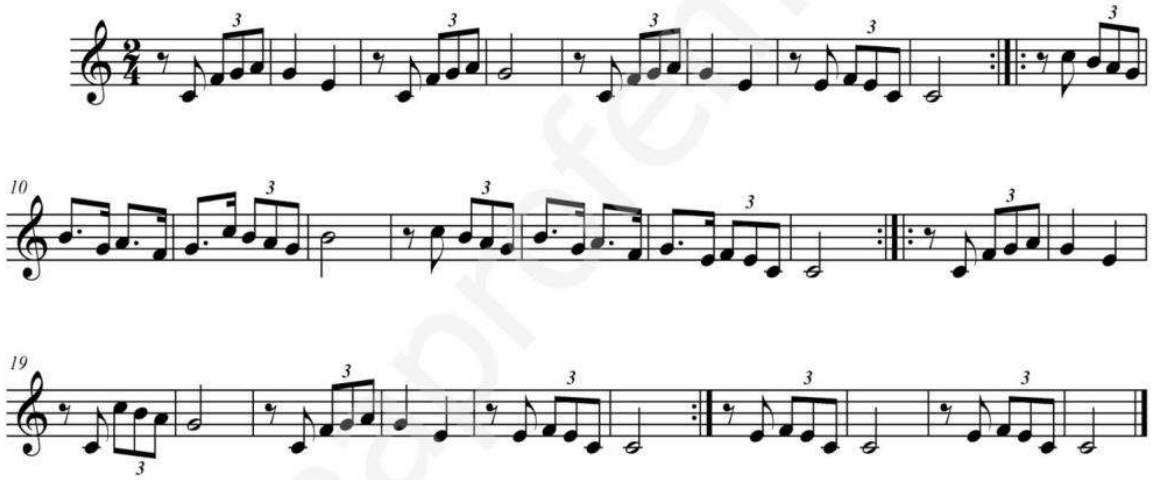
Tradicional para Flauta

Transcripción: Oscar J. MAMANI P.



CARROS DE FUEGO

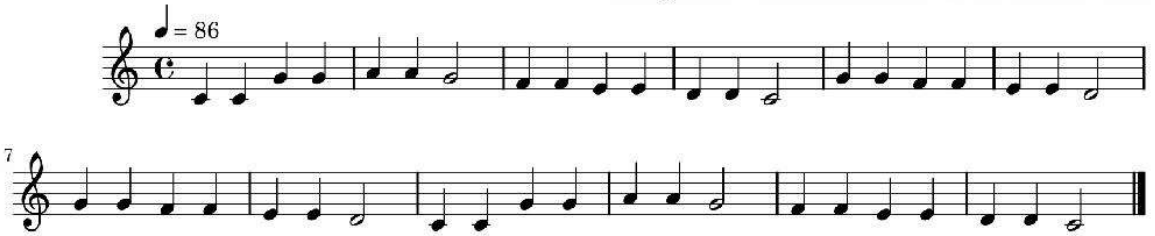
Autores: Harold Abrahams y Eric Liddell.



Estrellita

Tradicional

Arreglos: Oscar Jaime MAMANI POCOHUANCA



AMOR ETERNO

Arreglos: Oscar J. MAMANI POCOHUANCA

Autor: Juan Gabriel

Flauta
Violin
Oboe

Mi Sol MiSolMiSol Mi Sol Fa Si.. Sol Fa Sol Fa Sol Fa Mi ReSol Do.. Sol Do Do Do Do Do Do Mi Do

6

Do. Re-Re Sol Fa. Fa Fa Fa Mi Re Do Re Mi. Sol Do'.Do`Do`Do`Do`Si Si Si Si La Fa.. Sol

11

Si. LaLaLa Sol La Sol Sol Fa La Sol.. Sol Mi Sol Mi SolMiSol MiSol Fa Si.. Mi Fa Sol FaSol Fa Mi ReSol

16

Do.... Mi Sol. Fa Mi Re Sol--Sol.. Mi Sol Mi Re. Mi—Mi.__ Mi Sol. Fa

22

Mi Re Do# Re Mi Fa Fa Mi Fa Sol La—LaLa Sol-Sol La Sol La. Sol Sol.. Mi Sol. Mi

27

La.. Si.. Sol La Sol La. Sol Fa Mi.. Mi Sol Fa Mi Re Do# Re Mi

32

Varios Compases de Espera

1. 2.

Fa Fa Mi Fa Sol La.. Si Re. -Do Do.. - Sol Sol Re. Do Do..

.....
.....
.....
.....
.....
.....

SESIÓN 03: Intensidad en la Música

1. LA INTENSIDAD EN LA MÚSICA.

La intensidad en la música se refiere al nivel de volumen o fuerza con que se produce un sonido. Esta cualidad permite distinguir si un sonido es fuerte o suave y está determinada por la amplitud de la onda sonora; a mayor amplitud, más fuerte será el sonido. La intensidad se mide en decibelios (dB) y se representa en una escala logarítmica, donde 0 dB corresponde al umbral de audición y 140 dB al umbral del dolor. La variación en la intensidad a lo largo de una pieza musical es fundamental para la expresividad y puede influir en las emociones que se transmiten al oyente. La **intensidad en la música** constituye una de las cualidades sonoras fundamentales y está relacionada con la energía acústica que percibe el oído humano. En términos físicos, depende de la amplitud de la onda sonora, la cual se traduce en la percepción de sonidos más fuertes o más suaves. En música, esta cualidad se controla mediante la notación de matices o dinámicas, que incluyen indicaciones como *piano* (suave), *forte* (fuerte), *crescendo* (aumentando progresivamente la intensidad) o *diminuendo* (disminuyendo progresivamente). Así, la intensidad no solo cumple una función técnica, sino también estética, ya que orienta la interpretación y permite que el discurso musical adquiera coherencia expresiva (Benade, 1990). Desde la perspectiva perceptiva, la intensidad cumple un papel esencial en la comunicación emocional de la música. Estudios en psicología de la música señalan que las variaciones de intensidad son capaces de generar respuestas fisiológicas en el oyente, como cambios en la frecuencia cardíaca o la sensación de tensión y relajación. Por ejemplo, una interpretación con mayor fuerza sonora puede transmitir dramatismo o energía, mientras que una suave puede evocar calma y contemplación. Este aspecto hace que la intensidad se convierta en un recurso indispensable para los compositores e intérpretes, ya que facilita la conexión entre la obra musical y la experiencia emocional del público (Juslin & Sloboda, 2010). Finalmente, en la práctica pedagógica y de ejecución musical, el manejo adecuado de la intensidad contribuye al desarrollo de la sensibilidad auditiva y la expresividad artística de los estudiantes. A través del entrenamiento auditivo y la interpretación instrumental o vocal, los músicos aprenden a reconocer y aplicar los matices sonoros en diferentes contextos estilísticos y culturales. La intensidad, por tanto, no debe entenderse solo como un parámetro técnico, sino también como un medio de comunicación estética y cultural que enriquece la experiencia musical en su dimensión individual y colectiva (Lehmann, Sloboda & Woody, 2007).

La Intensidad equivale a hablar de volumen: un sonido puede ser fuerte o débil. Es la cantidad de energía acústica que contiene un sonido. La intensidad viene determinada por la potencia, que a su vez está determinada por la amplitud y nos permite distinguir si el sonido es fuerte o débil. Los sonidos que percibimos deben superar el umbral auditivo (0 dB) y no llegar al umbral de dolor (140 dB). Esta cualidad la medimos con el sonómetro y los resultados se expresan en decibelios (dB) en honor al científico e inventor Alexander Graham Bell.

IDILIO

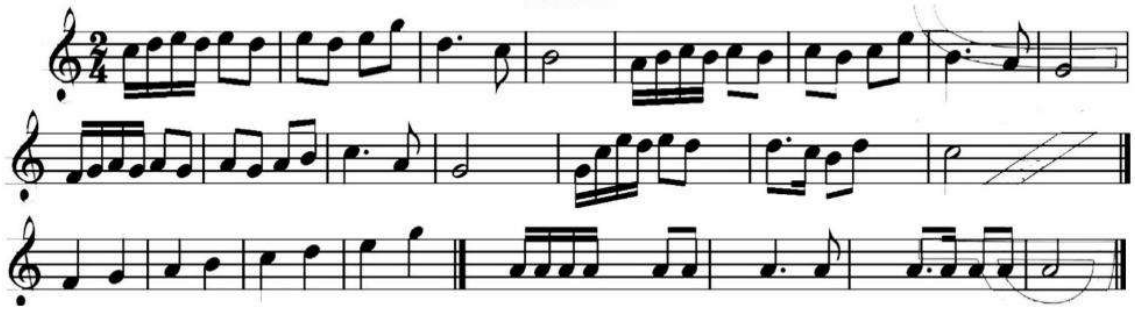
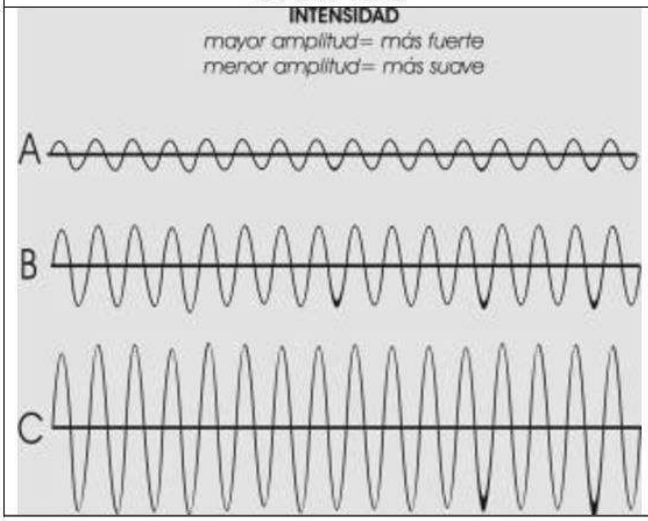
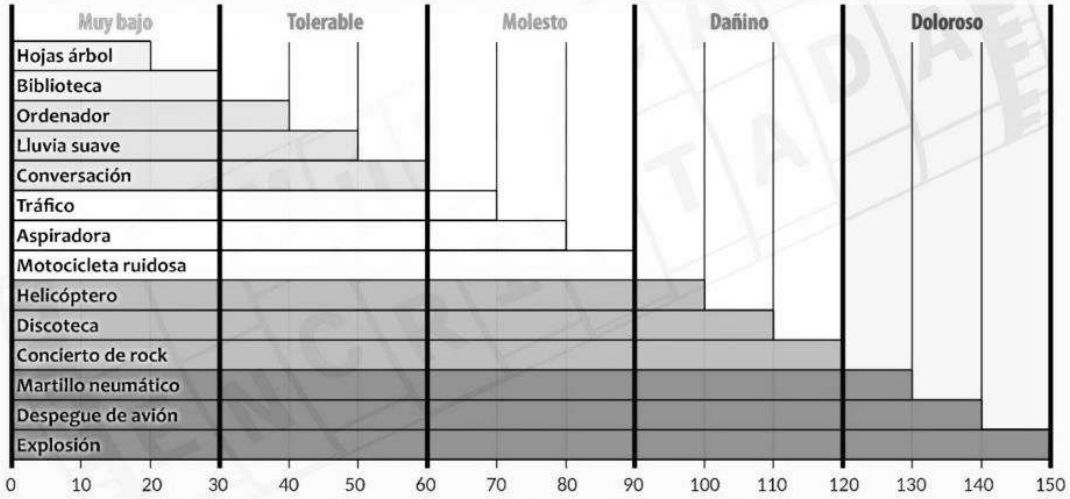


GRAFICO	CUALIDADES
	En cuanto a la intensidad, que se muestra en la imagen, podríamos decir que el ejemplo: A corresponde a un sonido suave o piano como se indica en el lenguaje musical y el ejemplo. B se encuentra en un término medio o mezzo forte. C a un sonido fuerte o forte.

Niveles de Intensidad

Todos los días estamos expuestos a ruidos que son perjudiciales a nuestro oído. El sonido se vuelve dañino a los 75 dB y doloroso alrededor de los 120 dB. El oído necesita 16 horas de reposo para compensar 2 horas de exposición a 100 dB. Si llega a los 180 dB incluso puede causar la muerte. La OMS recomienda los 55 dB como nivel óptimo al aire libre.

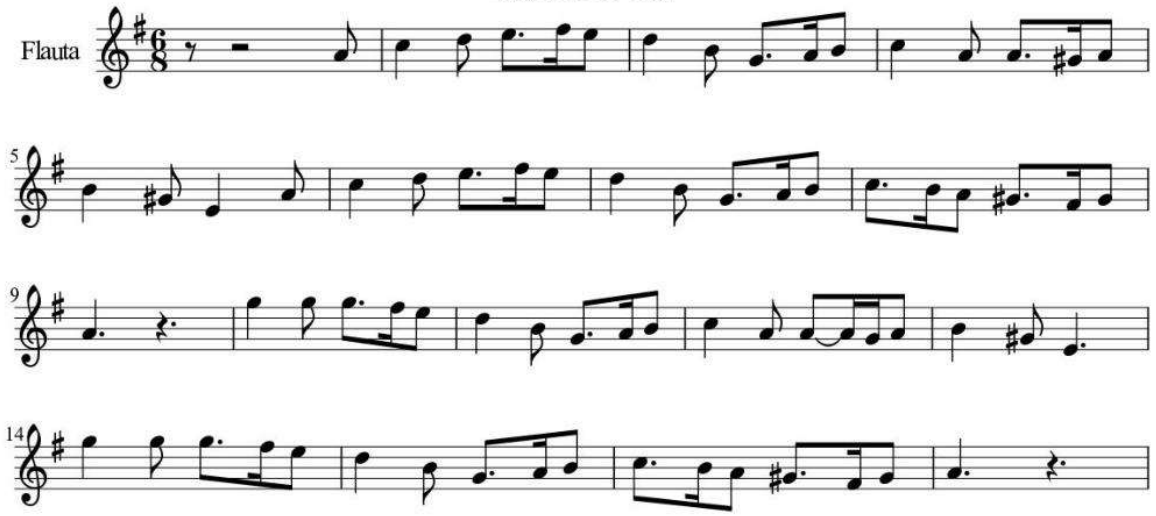


1) Investiga cuántos decibelios tienen las situaciones de tu día a día.
2) Utiliza un sonómetro para medir la intensidad. Puedes descargar una app.

Analice Sobre la Intensidad a tu Alrededor: .....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Greensleeves

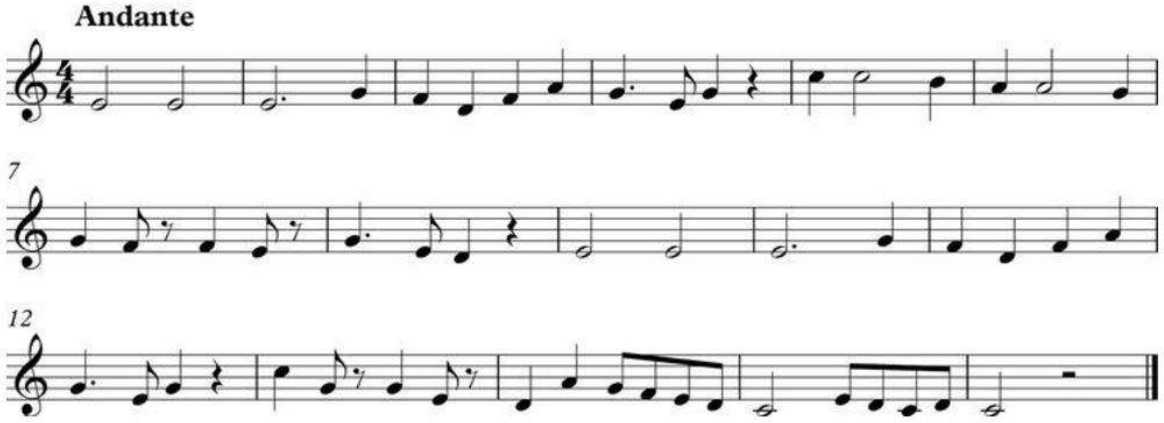
ENRIQUE VIII



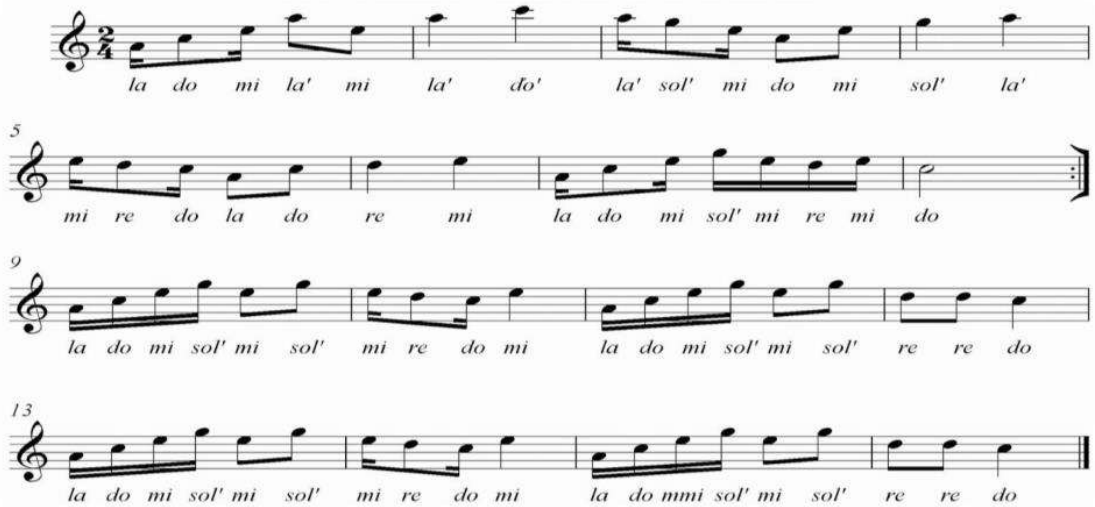
Pequeña Serenata Nocturna

"Romanza"

Wolfang Amadeus Mozart

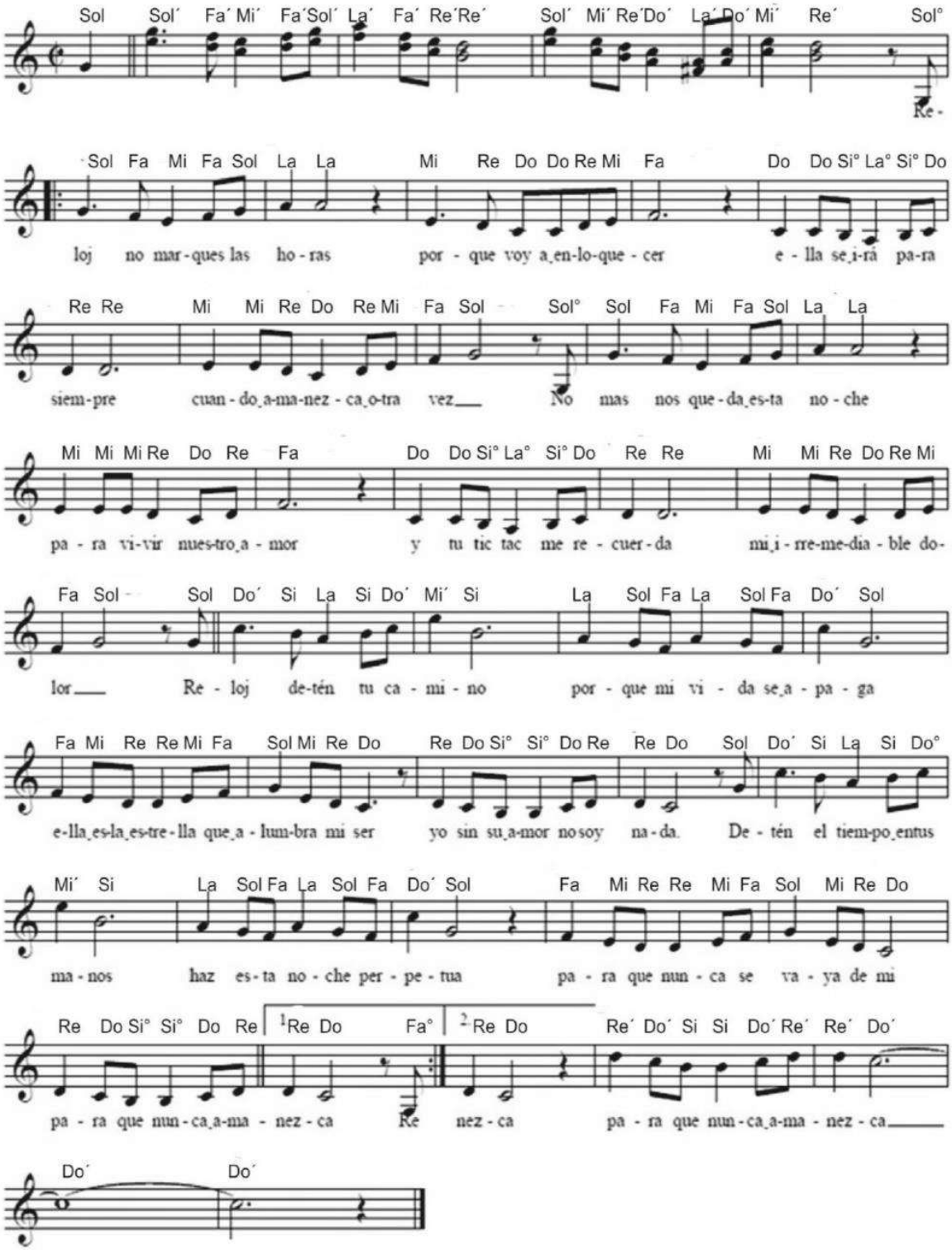


ANACONDA – Tradicional de la selva.



EL RELOJ

Oscar Jaime MAMANI POCOHUANCA
Formador - Artista Profesional



SESIÓN 04: Descubriendo el Timbre Musical

1. EL TIMBRE MUSICAL.

El timbre musical se refiere a la calidad o color del sonido que permite distinguir entre diferentes fuentes sonoras, como instrumentos musicales o voces, incluso cuando producen la misma nota. Esta característica única del sonido depende de varios factores, incluyendo la forma en que se produce el sonido, los materiales del instrumento y las técnicas de ejecución. El timbre es lo que hace que un sonido de un piano suene diferente al de una guitarra, a pesar de que ambos puedan tocar la misma nota. El timbre musical es una de las cualidades esenciales del sonido que permite diferenciar entre diversas fuentes sonoras, incluso cuando estas producen la misma altura e intensidad. Se define como el "color" o la característica particular que distingue un sonido de otro, y está determinado por la combinación de armónicos que lo componen, la manera en que se genera el sonido, los materiales del instrumento, y las técnicas de ejecución (Cook, 2008). Esta cualidad es fundamental en la música, ya que permite la identificación de instrumentos y voces dentro de una composición, proporcionando riqueza y variedad auditiva. Por ejemplo, aunque un piano y una guitarra toquen la misma nota, su timbre distinto permite al oyente percibirlos como fuentes sonoras independientes. Asimismo, el timbre tiene un componente subjetivo, ya que su percepción depende de la sensibilidad auditiva y del contexto musical en que se encuentre el oyente (Juslin & Sloboda, 2010).

El timbre se relaciona con la distribución de los armónicos de un sonido y es fundamental para la identificación de los instrumentos y voces en una composición musical. Además, es una cualidad que no se puede medir de la misma manera que la altura o la intensidad, ya que su percepción es más subjetiva.

El timbre puede clasificarse en varias categorías según diferentes criterios. Algunas de las clases de timbre incluyen:

A. Timbre de Instrumentos Musicales:

El **timbre de los instrumentos musicales** es lo que permite identificar cada instrumento incluso cuando tocan la misma nota o melodía. En los **instrumentos de cuerda**, como el violín, la guitarra o el piano, el timbre se caracteriza por su riqueza armónica y su capacidad para producir sonidos sostenidos o percusivos según la técnica empleada, como el arco en el violín o el rasgueo en la guitarra (Bharucha, 2013). Los **instrumentos de viento**, como la flauta, trompeta o saxofón, producen un timbre definido por la vibración del aire en su cuerpo, donde la forma del tubo y el material del instrumento influyen en la sonoridad y la resonancia (Cook, 2008). En los **instrumentos de percusión**, como el tambor, xilófono o marimba, el timbre se distingue por su ataque inicial fuerte y su variabilidad en el decaimiento del sonido; además, la forma, el material y la manera de golpear el instrumento condicionan su color sonoro (Harrison, 2000).

○ **Cuerdas**: Timbre característico de instrumentos como el violín, guitarra, o piano.
○ **Viento**: Timbre de instrumentos como la flauta, trompeta o saxofón.
○ **Percusión**: Timbre de instrumentos como el tambor, xilófono o marimba.

B. Timbre Vocal:

El **timbre vocal** permite diferenciar entre las distintas voces humanas, siendo un factor esencial en la interpretación musical y la formación coral. Entre las **voces femeninas**, la soprano posee un timbre agudo y brillante que destaca en registros altos, ideal para melodías principales; la mezzosoprano tiene un timbre intermedio más cálido y flexible, y la contralto ofrece un timbre grave, profundo y resonante (Juslin & Sloboda, 2010). Entre

las **voces masculinas**, el tenor se caracteriza por un timbre agudo y ligero, adecuado para melodías principales, mientras que el barítono presenta un timbre intermedio con mayor cuerpo y profundidad; finalmente, el bajo posee un timbre grave, sólido y resonante, proporcionando estabilidad armónica en coros o conjuntos vocales (Bharucha, 2013).

VOCES FEMENINAS	VOCES MASCULINAS
○ **Soprano**: Timbre agudo de voces femeninas.	○ **Tenor**: Timbre agudo de voces masculinas.
○ **Mezzosoprano**: Timbre intermedio de voces femeninas.	○ **Barítono**: Timbre intermedio de voces masculinas.
○ **Contralto**: Timbre grave de voces femeninas.	○ **Bajo**: Timbre grave de voces masculinas.

C. Timbre según la calidad sonora:

El timbre también puede clasificarse según la **calidad sonora**, lo que permite describir las sensaciones auditivas que genera un sonido. Un **timbre claro** resuena con precisión y definición, destacando cada nota; un **timbre oscuro** enfatiza los armónicos graves, generando una sensación más profunda y envolvente (Cook, 2008). Por su parte, un **timbre brillante** resalta los armónicos agudos, transmitiendo luminosidad y vitalidad al sonido, mientras que un **timbre suave** se percibe cálido, equilibrado y agradable al oído, favoreciendo una sensación de confort auditivo (Harrison, 2000). La clasificación de los timbres según su calidad sonora permite a compositores e intérpretes elegir los colores sonoros adecuados para expresar emociones, contrastes y texturas dentro de una obra musical.

○ **Claro**: Timbre que resuena con claridad y definición.
○ **Oscuro**: Timbre que tiene predominancia de armónicos graves.
○ **Brillante**: Timbre que resalta en los armónicos agudos.
○ **Suave**: Timbre que se percibe como cálido y agradable.

A. Reconociendo timbres

Objetivo: Identificar diferentes tipos de voz
Actividad:
○ El docente reproduce audios de distintas voces (grave, aguda, nasal, suave, áspera).
○ Los estudiantes anotan cómo describen cada voz.
Variación:
○ Pueden comparar voces de cantantes conocidos.

B. Imitación de voces

Objetivo: Experimentar con el timbre
Actividad: Los estudiantes imitan:
- Voz de niño
- Voz de anciano
- Voz robótica
- Voz de locutor de radio

Reflexión: ¿Qué cambió en tu voz? (tono, intensidad, resonancia)

C. Lectura con distintos timbres

Objetivo: Controlar el timbre en la expresión oral
Actividad: Leer un mismo texto con diferentes timbres:
- Alegre
- Misterioso

- Enfadado
- Triste

D. Timbre en el canto
Objetivo: Aplicar el timbre al cantar
Actividad: Cantar una misma frase musical:
- Con voz suave
- Con voz fuerte
- Con voz nasal
- Con voz abierta (resonante)

E. Juego "¿Quién es?"
Objetivo: Reconocer voces
Actividad:
- Un estudiante habla (sin ser visto).
- El resto adivina quién es, guiándose solo por el timbre.

F. Exploración vocal
Objetivo: Descubrir posibilidades del timbre
Actividad: Producir sonidos:
- Con la boca cerrada (mmm)
- Con la nariz (ñññ)
- Con vocales abiertas (aaa, eee)

Pregunta guía: ¿Cuál suena más brillante? ¿Cuál más opaco?

G. Creación de personajes
Objetivo: Usar el timbre creativamente
Actividad:
- Crear un personaje (ej: monstruo, robot, héroe).
- Darle una voz específica según su personalidad.

H. ACTIVIDAD FINAL (INTEGRADORA)
"Mini obra vocal"
- En grupos, crean una pequeña escena.
- Cada personaje debe tener un timbre diferente.
- Presentan frente a la clase.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Identifica diferencias de timbre
- Usa su voz de manera creativa
- Controla la expresión vocal
- Participa activamente

REFLEXIÓN: ¿Qué le pareció las actividades? ……
……
……
……
……
……
……
……
……

SESIÓN 05: Navegando las Aguas Cromáticas

1. NAVEGANDO LAS AGUAS CROMÁTICAS:

Este concepto se refiere a la exploración y el uso de la escala cromática en la música. La escala cromática está compuesta por todas las notas posibles en una octava, incluyendo los semitonos. Se utiliza para explorar sonoridades disonantes y es un recurso expresivo en la música contemporánea. Permite a los músicos crear tensiones armónicas y enriquecer melodías, utilizando las doce notas distintas que se suceden en orden ascendente o descendente. La naturaleza de la escala cromática brinda una amplia gama de posibilidades sonoras, lo que permite a los compositores y músicos jugar con la armonía y la melodía de formas creativas. La expresión "navegando las aguas cromáticas" hace referencia a la experiencia musical de explorar la **escala cromática** como un recurso expresivo y técnico en la creación artística. Esta escala, conformada por los doce sonidos del sistema temperado occidental, permite a los músicos y compositores generar efectos de **disonancia, tensión y resolución**, ampliando así el rango sonoro más allá de las escalas diatónicas tradicionales. Su uso no solo aporta variedad tímbrica y riqueza armónica, sino que también introduce un carácter experimental en la interpretación y en la composición, otorgando un lenguaje musical con mayores posibilidades de expresión (Benward & Saker, 2009). En la música contemporánea, la escala cromática es fundamental para la exploración de nuevas sonoridades. A través de ella se pueden diseñar atmósferas sonoras que rompen con la linealidad tonal y abren caminos hacia la música atonal y dodecafónica. Esta exploración invita a los intérpretes a asumir un papel creativo en la búsqueda de contrastes, colores y texturas musicales que evocan imágenes sonoras diversas. Así, "navegar" en estas aguas significa adentrarse en un universo de posibilidades ilimitadas, donde la música se convierte en un viaje de descubrimiento sonoro (Piston & DeVoto, 1987).

2. LA ESCALA CROMÁTICA.

Es una escala musical que incluye los doce semitonos de la escala temperada occidental. A diferencia de otras escalas que siguen un patrón de tonos y semitonos predefinidos, la escala cromática se compone únicamente de semitonos, lo que significa que cada nota está separada de sus vecinas por un intervalo de medio tono. La secuencia de notas en una escala cromática sería:

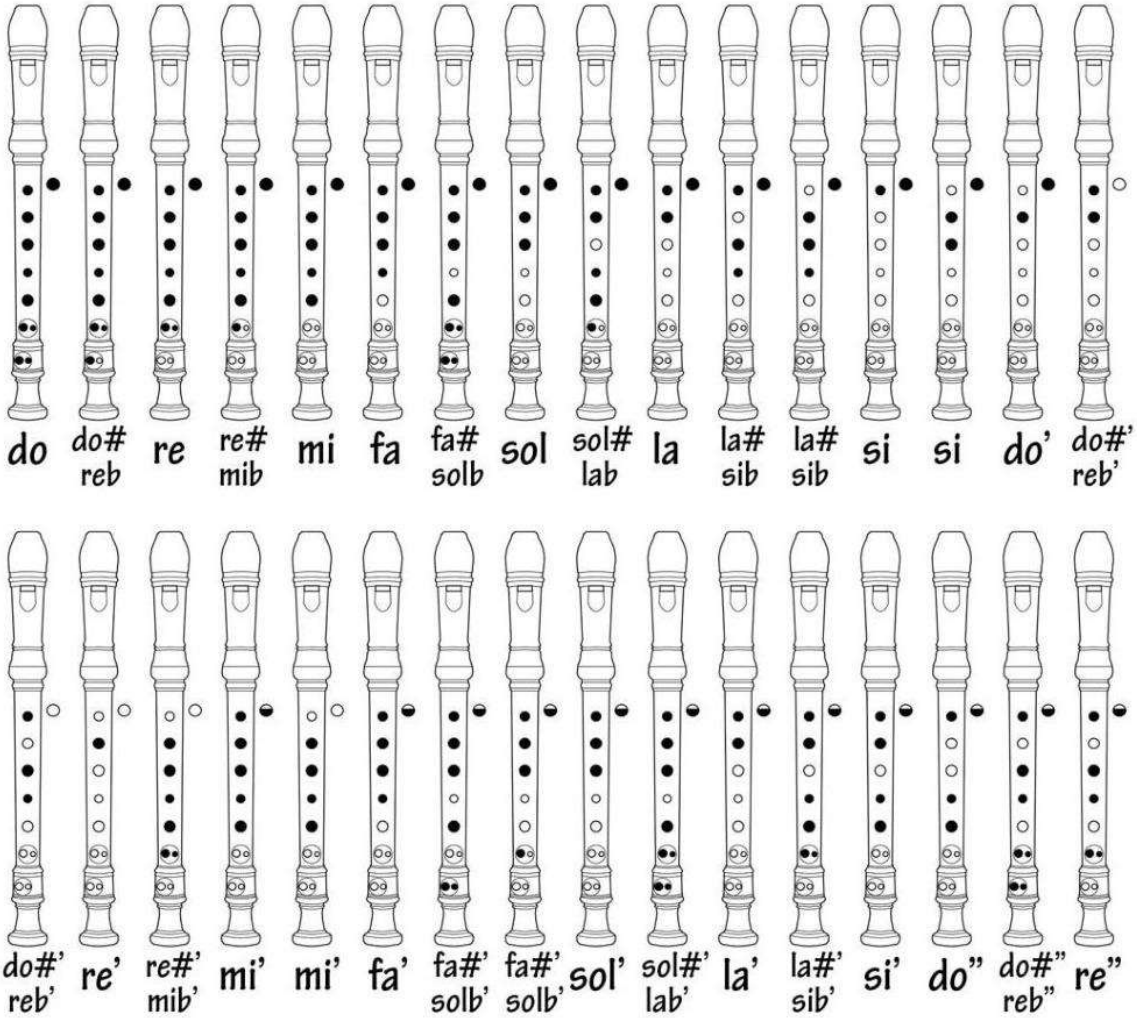
Do - Do# - Re - Re# - Mi - Fa - Fa# - Sol - Sol# - La - La# - Si.

Aunque no se utiliza extensivamente como base melódica en la música tonal, desempeña un papel importante en la creación de tensiones y matices armónicos en diversas composiciones musicales.

La **escala cromática** se define como una secuencia de notas que abarca los doce semitonos de la octava dentro del sistema temperado occidental. A diferencia de otras escalas que alternan entre tonos y semitonos, la cromática avanza únicamente en intervalos de medio tono, lo que la convierte en un recurso particular y de gran valor en la música. Aunque tradicionalmente no se ha utilizado como base melódica en la música tonal, ha sido esencial en la construcción de **tensiones armónicas, modulaciones y pasajes ornamentales**, enriqueciendo el discurso musical con efectos sonoros únicos (Randel, 2003). Su importancia radica en su capacidad para conectar diferentes tonalidades y aportar una sensación de movimiento continuo. En el ámbito de la música clásica, romántica y contemporánea, compositores como Bach, Chopin y Debussy emplearon la escala cromática para generar dramatismo y fluidez melódica. En la música moderna, su papel se amplía hacia géneros como el jazz, donde sirve como herramienta

para la improvisación y la creación de pasajes modulantes que enriquecen la expresión artística. Por ello, la escala cromática es considerada no solo un recurso técnico, sino también un símbolo de libertad creativa en la práctica musical (Benward & Saker, 2009).

POSICIONES DE FLAUTA DULCE IE - ESTHER ROBERTI GAMERO – ABANCAY



Ejercicio de solfeo de posiciones con flauta dulce:
El ejercicio de solfeo con flauta dulce consiste en que los estudiantes leen una secuencia sencilla de notas musicales (por ejemplo: do–re–mi–fa–sol) escrita en el pentagrama, primero pronunciando los nombres de las notas en voz alta para interiorizar el ritmo y la entonación, y luego interpretándolas con la flauta dulce manteniendo una postura correcta, respiración adecuada y digitación precisa; posteriormente repiten el ejercicio variando la velocidad (lento y moderado) y la intensidad del sonido, con el fin de mejorar la afinación, el reconocimiento visual de las notas y el control del soplo.

SESIÓN 06: Dominando el Ritmo con Solfeo Rítmico

1. El ritmo:

El ritmo se refiere a la disposición y organización de los sonidos en el tiempo. Es la combinación de diferentes duraciones de notas, silencios y acentos que dan forma y fluidez a la música. El ritmo crea patrones y estructuras rítmicas que pueden ser simples o complejas, dependiendo del género musical y la intención del compositor. Se manifiesta a través de la repetición regular de patrones rítmicos, la sincopación, los cambios de tempo y otros recursos. El ritmo en la música constituye uno de los elementos esenciales de la organización sonora y está intrínsecamente ligado a la percepción temporal. Más allá de ser una simple sucesión de duraciones, el ritmo se configura como una estructura dinámica que establece proporciones, tensiones y resoluciones en la experiencia musical. Su importancia pedagógica radica en que, desde los primeros niveles de formación, facilita la interiorización del pulso, el sentido de regularidad y la coordinación motora, lo cual se convierte en la base para una interpretación coherente y expresiva. Además, el ritmo posibilita la conexión entre música y movimiento, lo que refuerza los procesos de aprendizaje en edades tempranas al integrar lo cognitivo, lo sensorial y lo kinestésico (Swanwick, 2016). En el ámbito de la didáctica musical, el estudio del ritmo se vincula con metodologías activas como la de Dalcroze, quien propone la euritmia como un recurso para vivenciar corporalmente el pulso y las subdivisiones métricas. Este enfoque demuestra que la comprensión rítmica no se limita a la decodificación escrita, sino que involucra la internalización corporal y emocional de los patrones. El ritmo, por tanto, es tanto una dimensión objetiva de la partitura como una experiencia subjetiva y cultural que refleja estilos musicales diversos, desde la polirritmia africana hasta las métricas complejas del siglo XX. De este modo, su enseñanza debe contemplar un enfoque holístico que abarque tanto la práctica instrumental como la vivencia corporal y auditiva (Campbell & Scott-Kassner, 2019).

2. El solfeo rítmico:

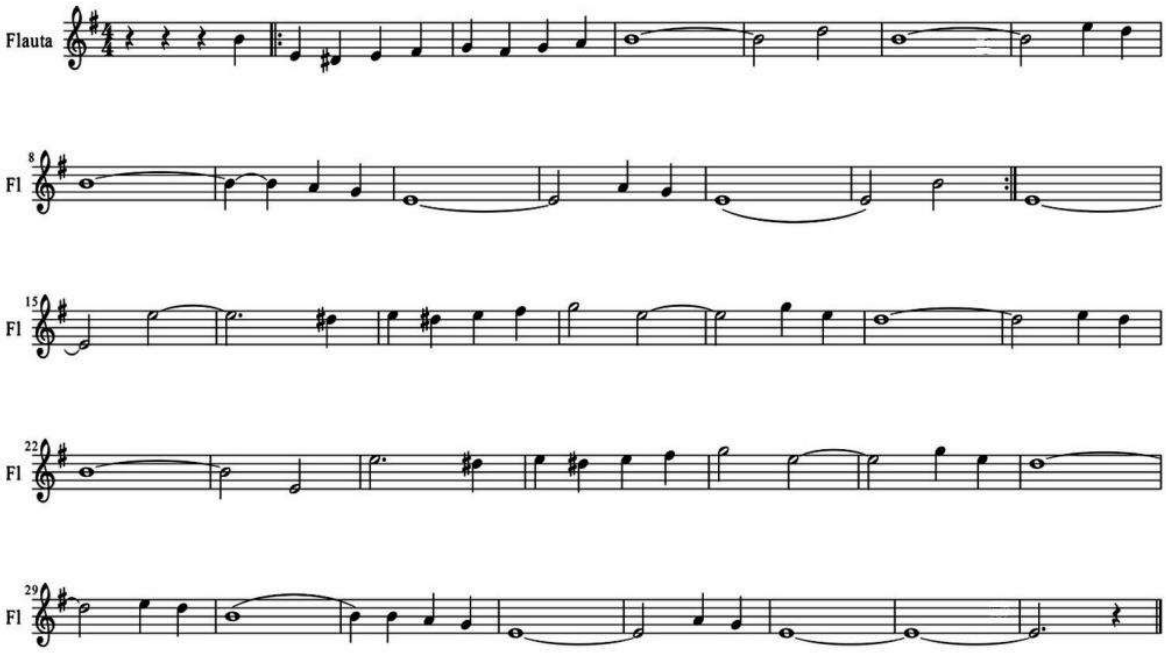
El solfeo rítmico es una herramienta utilizada en la educación musical para desarrollar y mejorar la capacidad de lectura y comprensión de los elementos rítmicos de la música. Se enfoca en la lectura, identificación y ejecución de patrones rítmicos utilizando diferentes símbolos y notaciones. El solfeo rítmico implica el uso de figuras rítmicas como la negra, la corchea y la semicorchea, así como silencios, para representar las duraciones de los sonidos. A través del entrenamiento en solfeo rítmico, los estudiantes aprenden a reconocer y ejecutar patrones rítmicos de forma precisa, lo que es fundamental para interpretar música escrita. El solfeo rítmico es una disciplina pedagógica centrada en la lectura y ejecución precisa de las estructuras temporales de la música. A diferencia del solfeo melódico, que combina alturas y duraciones, este se enfoca exclusivamente en las figuras rítmicas y silencios, promoviendo la consolidación de la percepción métrica y la exactitud en la interpretación. Desde la perspectiva metodológica, el solfeo rítmico permite trabajar progresivamente con patrones desde los más simples —como la sucesión de negras y corcheas— hasta estructuras más complejas que incorporan síncopas, contratiempos o subdivisiones irregulares. Este proceso fomenta la capacidad de anticipación auditiva y la memoria musical, herramientas fundamentales para la lectura a primera vista y la interpretación colectiva (Kodály, 1974/2007). En la educación musical contemporánea, el solfeo rítmico es considerado un recurso indispensable porque no solo desarrolla la precisión técnica, sino que también fortalece competencias cognitivas relacionadas con la atención, la concentración y la lateralidad. Los sistemas de sílabas rítmicas (ta, ti-ti, etc.), propuestos en metodologías como la de Kodály, han demostrado ser altamente eficaces para facilitar la comprensión abstracta de los valores de duración mediante asociaciones fonéticas y kinestésicas. Asimismo, su práctica constante prepara

al estudiante para abordar repertorios diversos y le otorga autonomía interpretativa frente a partituras nuevas, lo cual es vital en la formación profesional de músicos y educadores (McPherson & Gabrielsson, 2018).

3. Ejercicios de solfeo rítmico:

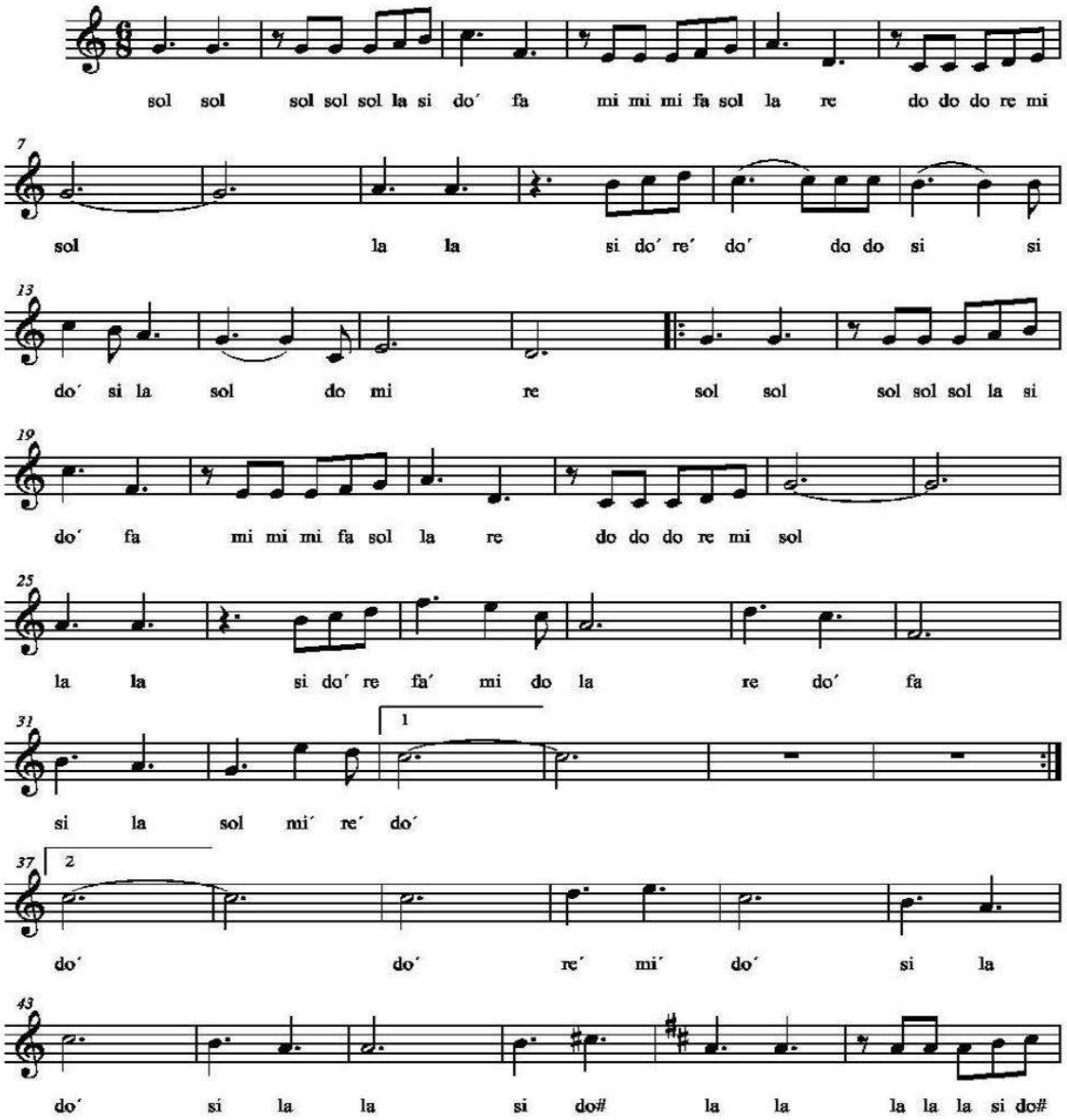
Los ejercicios de solfeo rítmico constituyen un recurso metodológico fundamental para la consolidación del sentido temporal y la lectura fluida. Estos pueden estructurarse en niveles progresivos: en un nivel inicial se emplean patrones simples con negras, corcheas y silencios, acompañados de palmadas o percusión corporal para reforzar el pulso. En etapas intermedias, se introducen síncopas, tresillos y combinaciones de semicorcheas, lo que obliga al estudiante a afinar su percepción auditiva y su coordinación motora. Finalmente, en niveles avanzados, se proponen lecturas con métricas compuestas o cambiantes, polirritmias y ejercicios de improvisación rítmica, los cuales estimulan tanto la precisión como la creatividad (Gordon, 2003). En la práctica pedagógica, la clave de estos ejercicios no radica únicamente en la repetición, sino en la variabilidad y contextualización musical. Es recomendable integrar juegos rítmicos, improvisaciones grupales y la aplicación de patrones a fragmentos reales de repertorio. Así, los estudiantes no perciben el solfeo rítmico como un fin en sí mismo, sino como una herramienta aplicable a la interpretación y creación musical. Además, la incorporación de tecnologías interactivas, como aplicaciones de entrenamiento rítmico o metrónomos inteligentes, amplía las posibilidades didácticas y ofrece retroalimentación inmediata. De esta forma, los ejercicios de solfeo rítmico fortalecen la autonomía, la precisión y la expresividad del estudiante, favoreciendo un aprendizaje significativo (Santos & Mateos, 2020).

CONDOR PASA



EL JOROBADO DE NOTRE DAME "Sueña"

Disney



Ejercicio de solfeo rítmico:
El ejercicio de solfeo rítmico se basa en un fragmento de la canción "Sueña" de la película El jorobado de Notre Dame, donde los estudiantes primero escuchan atentamente el patrón rítmico de la melodía para identificar pulsos y acentos, luego lo reproducen utilizando sílabas rítmicas (ta, ti-ti, ta-a) marcando el compás con palmas o golpes sobre un instrumento de percusión como el cajón o la pandereta; posteriormente interpretan el mismo patrón en conjunto, cuidando la precisión del pulso, la coordinación grupal y las variaciones de intensidad, alternando entre ejecuciones individuales y grupales para fortalecer el sentido del ritmo y la sincronización musical.

SESIÓN 07: Hablando en Solfeo

1. EL SOLFEO HABLADO:

El solfeo hablado es una técnica que implica entonar una melodía mientras se pronuncian los nombres de las notas musicales, siguiendo las indicaciones de la partitura. Esta práctica ayuda a profundizar en la comprensión de las melodías y a desarrollar habilidades de lectura musical. El solfeo hablado constituye una herramienta esencial en la enseñanza musical, pues permite que los estudiantes internalicen la relación entre símbolo gráfico, nombre de la nota y su representación auditiva. Al pronunciar las notas mientras se leen en la partitura, se genera una conexión activa entre los procesos cognitivos y los motores del habla, fortaleciendo la memoria de trabajo y la capacidad de anticipación musical. De esta manera, no solo se entrena la lectura a primera vista, sino también la comprensión del sistema tonal y rítmico. Desde una perspectiva pedagógica, el solfeo hablado es un recurso accesible para diferentes niveles de formación, ya que no requiere de instrumentos externos y se centra en el cuerpo como primera herramienta musical. Además, se alinea con metodologías activas como las de Kodály y Dalcroze, que promueven el aprendizaje a través de la voz, el movimiento y la experiencia corporal. Así, el solfeo hablado contribuye a una alfabetización musical más integral, en la que la teoría y la práctica se integran de manera orgánica.

1.1. Ejercicios de Solfeo Hablado:

a) **Lectura de Partituras**:

Presenta a los estudiantes una partitura sencilla y pídeles que lean en voz alta los nombres de las notas mientras siguen el ritmo. Esto ayuda a familiarizarse con la ubicación de las notas en el pentagrama. La lectura de partituras mediante solfeo hablado favorece la adquisición progresiva de la lectura musical, al facilitar que los estudiantes se familiaricen con las notas, sus alturas y su representación en el pentagrama. Este proceso involucra la decodificación visual, la articulación oral y la estructuración mental de la melodía, lo que fortalece la competencia lectora en música. En el ámbito pedagógico, se recomienda iniciar con partituras sencillas en compases regulares para luego incrementar la dificultad, incorporando alteraciones y compases compuestos. De esta manera, se potencia no solo la habilidad lectora, sino también la seguridad interpretativa, disminuyendo la ansiedad que suele generar el enfrentamiento con una partitura desconocida.

b) **Marcar el Compás**:

Mientras leen las notas, los estudiantes deben marcar el compás con una mano. Esto les ayuda a sincronizar la lectura de las notas con el ritmo de la música. El ejercicio de marcar el compás con una mano mientras se realiza el solfeo hablado fomenta la coordinación motora y la interiorización rítmica. El gesto corporal actúa como un anclaje kinestésico que ayuda a sincronizar la lectura de notas con la métrica musical, integrando cuerpo y mente en el proceso de aprendizaje. Este enfoque refleja el principio de la educación rítmica de Dalcroze, donde el movimiento corporal es una herramienta pedagógica clave para comprender los valores rítmicos. A través de este ejercicio, los estudiantes desarrollan un sentido más sólido de pulso y subdivisión, lo que repercute directamente en una mejor ejecución instrumental y coral.

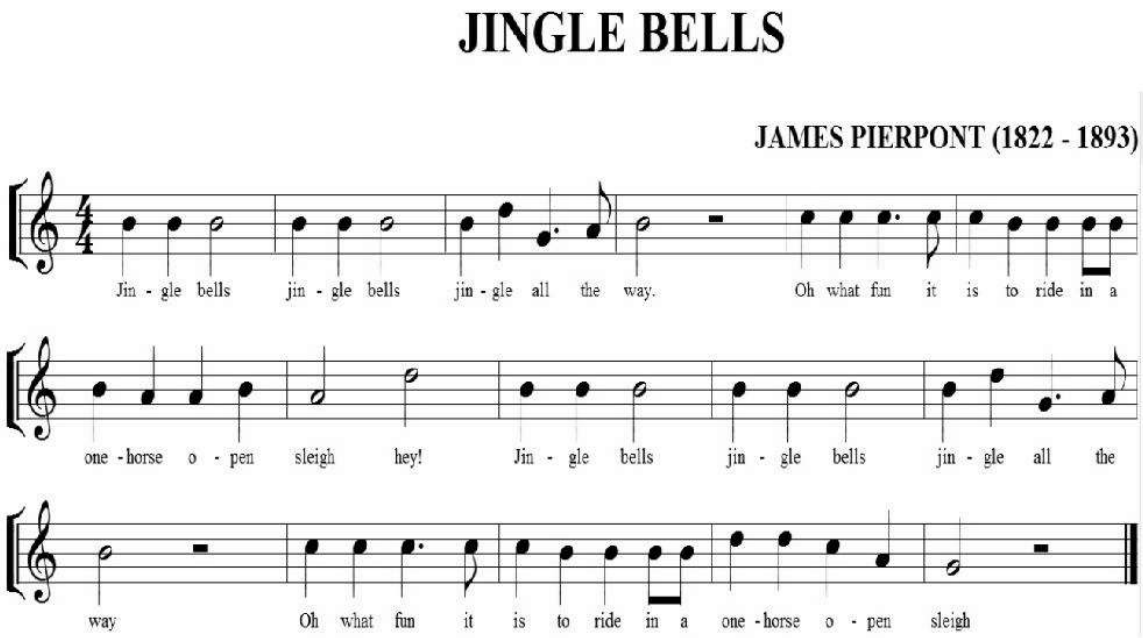
c) **Ejercicio de Repetición**:

Escoge una breve melodía y pídeles a los estudiantes que la escuchen y luego la repitan en voz alta, pronunciando los nombres de las notas. Esto refuerza la memoria auditiva y la asociación entre el sonido y la notación. El ejercicio de repetición en solfeo hablado refuerza la memoria auditiva y la asociación entre lo que se escucha y lo que se lee. Escuchar una melodía breve y repetirla nombrando las notas fortalece la retención a corto

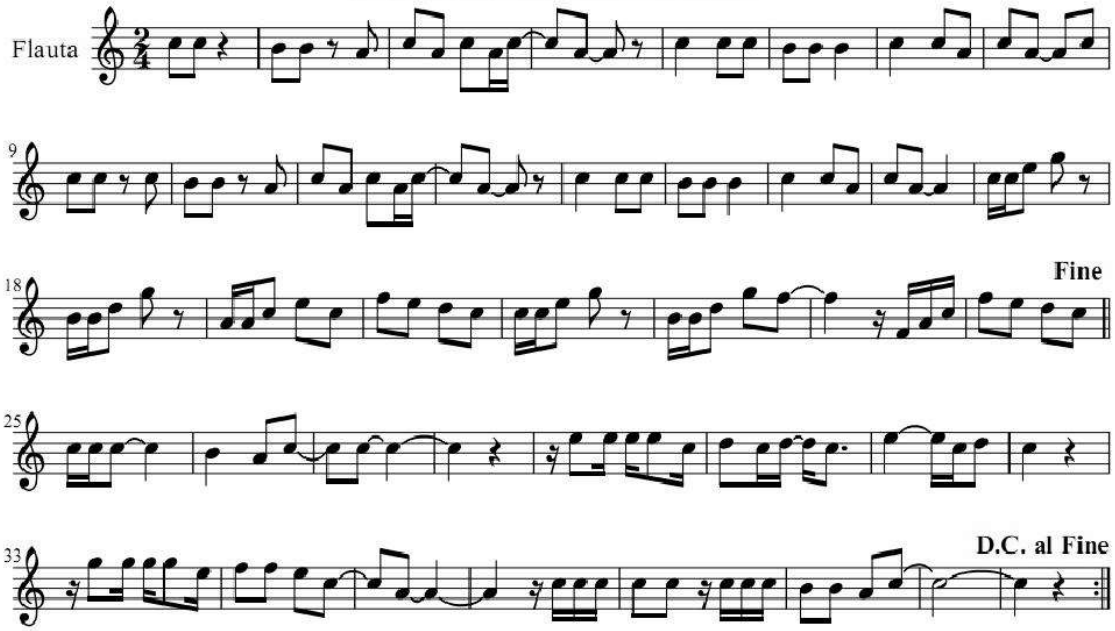
plazo y el vínculo entre percepción y producción musical. Además, este tipo de práctica incrementa la autoconfianza del estudiante, ya que experimenta un proceso de retroalimentación inmediata. Según la pedagogía musical contemporánea, la repetición guiada es un medio eficaz para consolidar patrones tonales y rítmicos, permitiendo que el aprendizaje se vuelva más duradero y automático.

d) **Juegos de Improvisación**:
Permite que los estudiantes improvisen melodías simples y que las canten en voz alta, utilizando el solfeo hablado para describir las notas que están tocando. Esto fomenta la creatividad y la confianza en la lectura musical. Los juegos de improvisación con solfeo hablado estimulan la creatividad y la capacidad expresiva, al invitar a los estudiantes a inventar melodías simples nombrando las notas que interpretan. Esta dinámica convierte al solfeo en una experiencia activa, no solo receptiva, donde el estudiante es protagonista de su propio aprendizaje. Desde la pedagogía musical, la improvisación es una estrategia clave porque fomenta la flexibilidad cognitiva y el pensamiento divergente. Además, permite que los estudiantes transfieran conocimientos adquiridos de manera formal a contextos más libres, generando aprendizajes significativos y personalizados.

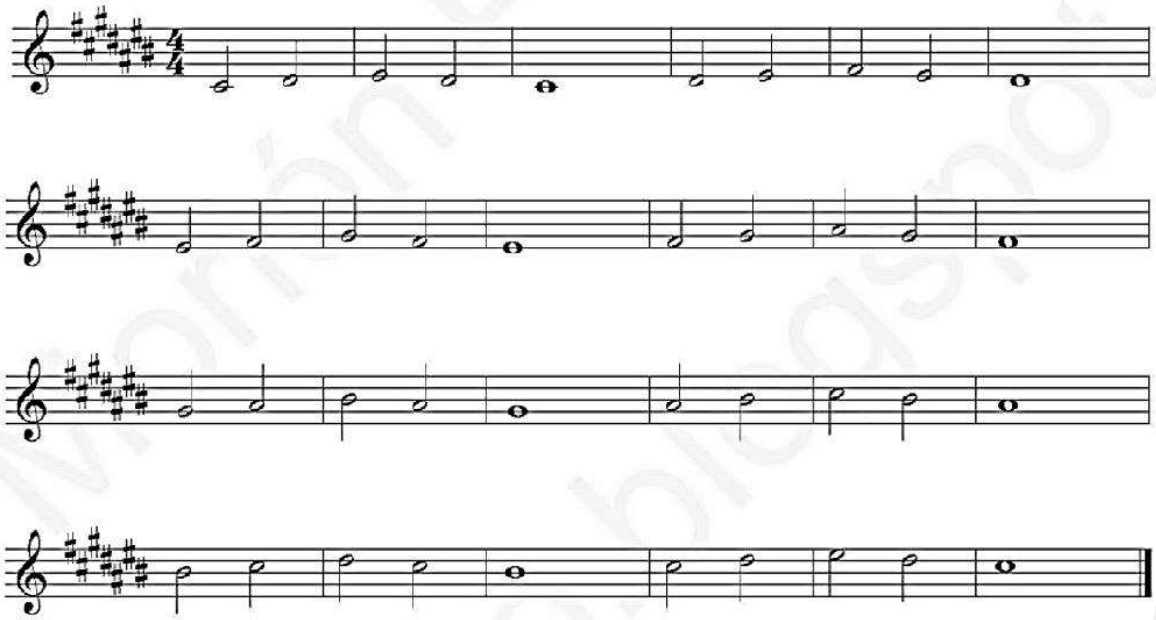
e) **Dictado Musical**:
Escucha una secuencia de notas y pídeles a los estudiantes que la repitan en voz alta, pronunciando los nombres de las notas. Este ejercicio mejora la capacidad de escucha y la memoria musical. El dictado musical en solfeo hablado refuerza la capacidad auditiva analítica y la memoria musical. Al escuchar una secuencia y repetirla nombrando las notas, los estudiantes entrenan su oído interno, mejorando su precisión para reconocer alturas, intervalos y ritmos. Este ejercicio es fundamental en la formación de músicos, pues desarrolla una escucha activa que se aplica tanto en la práctica coral como en la instrumental. La metodología de dictado también fortalece la disciplina atencional y la autoconciencia auditiva, competencias necesarias en la práctica musical profesional.



AI SE EU TE PEGO



DO # MAYOR



SESIÓN 08: Entonando con Solfeo

1. Solfeo entonado.

El solfeo entonado o cantado es una técnica de lectura musical que va más allá de simplemente pronunciar los nombres de las notas. Implica la ejecución de las notas en un contexto melódico, donde se deben considerar propiedades del sonido como la altura, duración, intensidad y timbre. Este enfoque permite a los estudiantes desarrollar habilidades auditivas y de entonación mientras leen una partitura, facilitando el aprendizaje significativo en la música.

1.1. Definición y finalidad

El solfeo entonado, también denominado solfeo cantado, es una técnica de lectura musical que integra la lectura de las notas con su entonación vocal en un contexto melódico. A diferencia del solfeo rítmico o hablado, este método exige precisión en la altura de las notas, lo que fomenta la interiorización auditiva y la comprensión del lenguaje musical en su dimensión sonora (González, 2017). De esta manera, los estudiantes desarrollan una conexión más profunda entre la notación gráfica y la percepción auditiva, fortaleciendo la memoria musical y el oído interno.

1.2. Beneficios en el aprendizaje musical

Practicar solfeo entonado permite mejorar la afinación, la capacidad de anticipación melódica y la sensibilidad interpretativa. Además, potencia la lectura a primera vista y la capacidad de cantar en conjunto, ya que entrena el oído relativo y la coordinación entre lectura, voz y percepción (Córdova & Martínez, 2019). Por ello, se considera una herramienta pedagógica fundamental en conservatorios, escuelas de música y formación vocal, dado que prepara al estudiante para enfrentar repertorios de mayor complejidad.

2. Entonar.

Entonar se refiere al acto de emitir un sonido musical de manera precisa, ajustando la altura y el tono de la voz según lo que se indica en la partitura. Es un proceso que implica no solo la correcta pronunciación de las notas, sino también la capacidad de controlar aspectos como la dinámica y la expresión emocional. La entonación adecuada es fundamental para transmitir el mensaje musical y para la interpretación efectiva de una pieza.

2.1. Proceso de emisión vocal

Entonar consiste en producir sonidos musicales con precisión, ajustando la altura y el timbre de acuerdo con las indicaciones de la partitura. Esta acción requiere un dominio consciente de la voz, que incluye el control de la respiración, la correcta colocación del sonido y la coordinación entre el oído y la fonación (Martínez, 2020). En este sentido, entonar no solo es repetir notas, sino realizar un acto expresivo donde la voz se convierte en instrumento.

2.2. Importancia en la interpretación musical

La entonación adecuada garantiza que la interpretación sea fiel a la intención del compositor y que transmita emociones al oyente. Un cantante que entona correctamente puede transmitir claridad, cohesión y expresividad, mientras que una entonación deficiente genera desajustes sonoros y pérdida de impacto artístico (Ramos, 2018). Por ello, entonar es una competencia esencial en la práctica coral, solista y en la ejecución instrumental cuando se requiere cantar o tararear frases musicales como parte del aprendizaje.

3. La técnica del entonado.

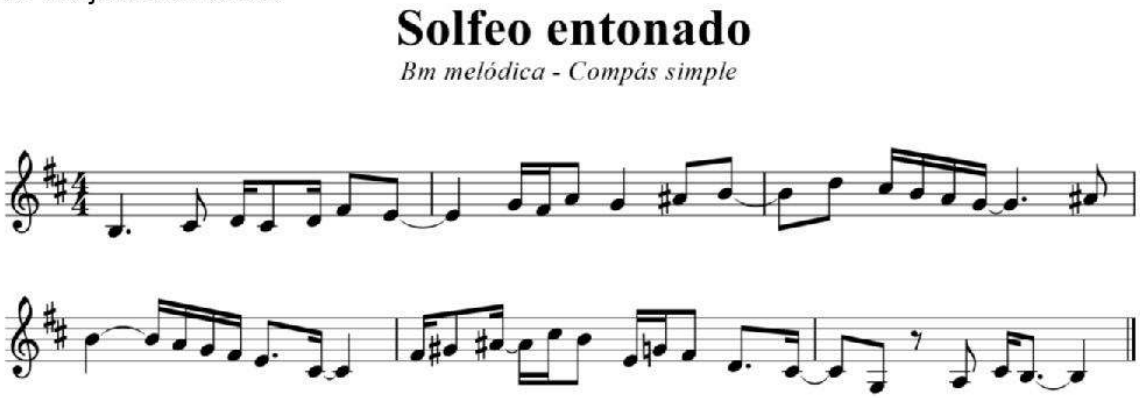
La técnica del entonado se centra en el desarrollo de habilidades que permiten a los cantantes y músicos emitir sonidos de manera controlada y expresiva. Esto incluye el uso adecuado de la respiración, la resonancia, la articulación y la dicción. A través de ejercicios específicos, los estudiantes aprenden a proyectar su voz, mantener un tono correcto y afinar adecuadamente. La técnica del entonado es esencial para lograr una interpretación musical de calidad y para facilitar el aprendizaje de piezas más complejas.

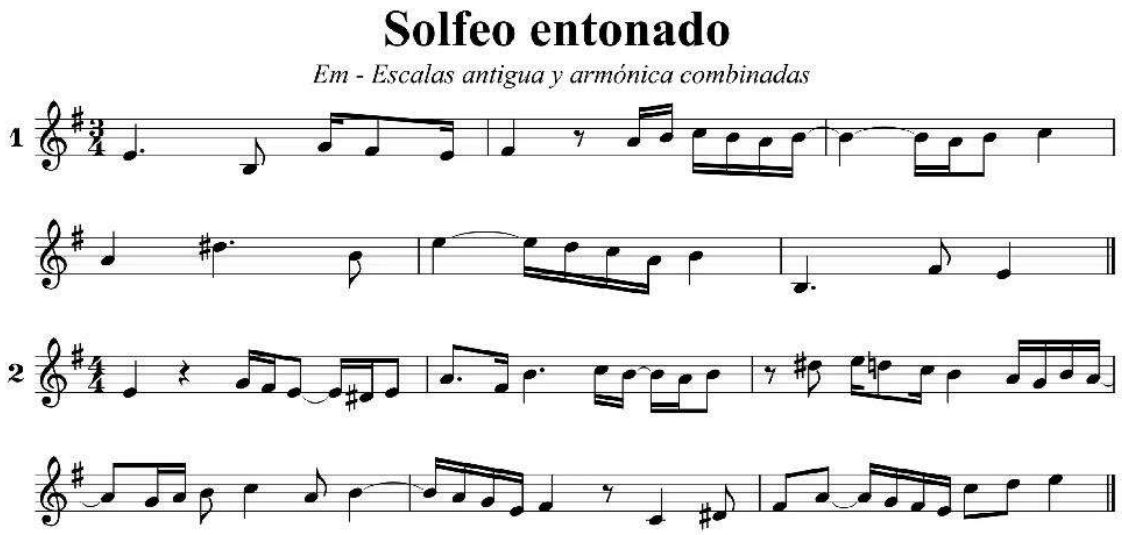
3.1. Elementos técnicos

La técnica del entonado implica un conjunto de recursos físicos y auditivos que permiten al intérprete cantar con precisión, expresividad y resistencia vocal. Entre los principales elementos se encuentran la respiración diafragmática, el uso de resonadores corporales, la articulación clara y la dicción adecuada (Calderón, 2021). A través de estos aspectos, el músico logra mantener estabilidad en el tono, mejorar su proyección vocal y evitar el desgaste de la voz.

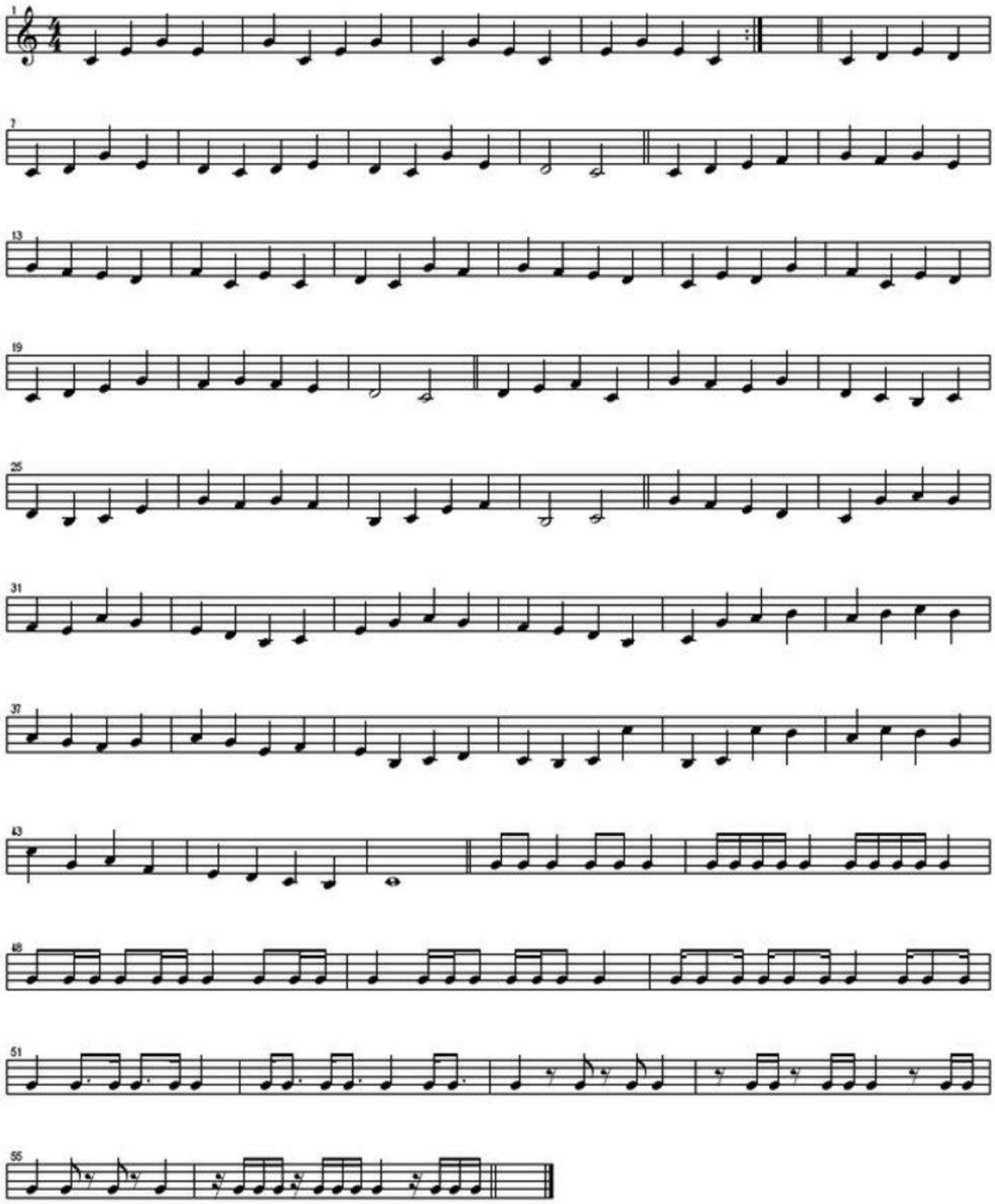
3.2. Aplicación pedagógica y artística

En el ámbito educativo, la técnica del entonado se fortalece mediante ejercicios progresivos como escalas, intervalos y frases melódicas que entrenan tanto la afinación como la expresividad. Asimismo, en el ámbito artístico es esencial para la interpretación de repertorios complejos, ya que permite transmitir emociones sin sacrificar la precisión tonal (Santos, 2022). De este modo, la técnica del entonado no solo constituye una base para el aprendizaje musical, sino también un recurso de comunicación estética y artística en la ejecución vocal.





EJERCITE SOLFEO ENTONADO CON LA FICHA



Escriba una manera de realizar solfeo entonado: .....
.....
.....
.....
.....
.....

SESIÓN 09: Explorando la Tradición Musical Peruana

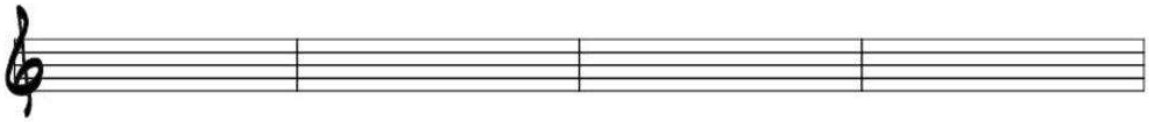
1. Explorando la Tradición Musical Peruana y a Nuestros Compositores.

La tradición musical peruana es rica y diversa, reflejando la fusión de influencias indígenas, africanas y españolas a lo largo de la historia del país. Esta diversidad se manifiesta en una variedad de géneros y estilos musicales que han evolucionado con el tiempo. La tradición musical del Perú constituye un patrimonio cultural inmaterial que refleja la historia, diversidad y creatividad de sus pueblos. En ella confluyen raíces indígenas, aportes africanos y herencias europeas, fusionándose en géneros que expresan identidad y memoria colectiva (Romero, 2007).

1.1. Compositor.

El compositor es el creador intelectual de la música, responsable de escribir, organizar y estructurar ideas musicales en una partitura o medio digital. Su trabajo es fundamental para la creación de obras musicales que pueden ser interpretadas por otros. El **compositor** es el arquitecto sonoro que transforma ideas en obras musicales. Su labor implica el manejo de elementos como la melodía, la armonía, el ritmo y la forma, plasmándolos en partituras o medios digitales.

☞ ***Ejercicio musical***: Crea una breve melodía de cuatro compases en Do mayor utilizando únicamente valores de corchea y negra. Escríbela en un pentagrama.



1.2. Intérprete.

El intérprete es quien da vida a las composiciones a través de su entendimiento técnico, emocional y estilístico. La interpretación implica un profundo entendimiento de la obra, adaptando su estilo a las características de la música que se presenta. El **intérprete** es quien da vida a la obra musical. No solo se limita a reproducir lo escrito, sino que aporta matices expresivos y estilísticos que enriquecen la experiencia sonora (Small, 1998).

☞ ***Ejercicio musical***: Toca una misma melodía en tres maneras diferentes:

- **Ligado** (legato).
- **Marcado** (staccato).
- **Con dinámicas** (crescendo–diminuendo).

Tonalidad: Do Mayor

Tonalidad: Sol Mayor

1.3. Transcriptor.

El transcriptor es quien toma una obra musical y la reproduce en un formato diferente, ya sea adaptando la música para otros instrumentos o transcribiendo melodías y armonías para su estudio y difusión. Este rol es esencial para la preservación y accesibilidad de la música. El **transcriptor** adapta obras musicales a distintos formatos. Gracias a esta función, las piezas pueden interpretarse en diferentes instrumentos o difundirse en entornos educativos (Cook, 2013).

☞ ***Ejercicio musical***: Transcribe una melodía popular peruana (ej. "Valicha") de un instrumento melódico a la flauta dulce, respetando la tonalidad.

Valicha (huayno) Miguel Angel Hurtado Delgado

Arreglos: Oscar J. Mamani Pocohuanca

Introducción:	mi mi sol re re si...
si re si re re	si la sol la si si la sol
si re si re re	sol sol la sol sol mi
si re si re re	mi mi sol re re si...
si re si re re	si la sol la si si mi re
	re re mi si si la
Melodía:	
re la sol sol mi sol	la la si sol sol mi...
re la sol sol mi mi	si la sol la si si mi re
re la sol sol mi sol	re re mi si si la
re la sol sol mi mi	
si la sol la si si la sol	la la si sol sol mi...
sol sol la sol sol mi	

1.4. Letrista.

El letrista es el autor de las letras de las canciones. Su trabajo consiste en crear las palabras que acompañan a la música, aportando significados y emociones que complementan la composición musical. El **letrista** aporta la dimensión poética de la música. Su trabajo se centra en dotar de sentido lírico y emocional a las composiciones, vinculando palabra y melodía (Frith, 1996).

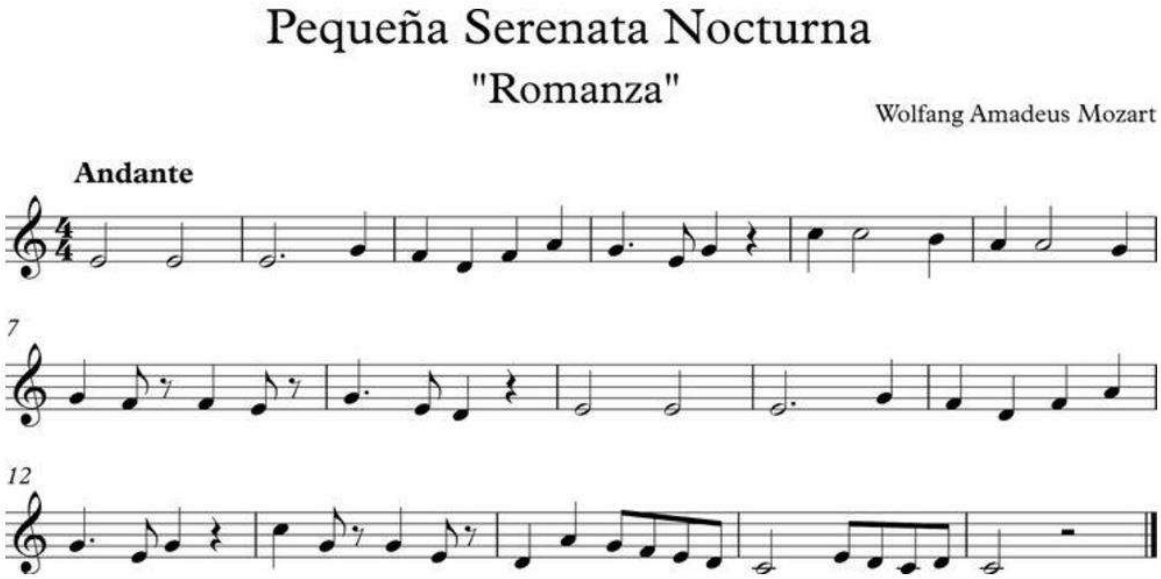
☞ ***Ejercicio musical***: Escribe una estrofa de cuatro versos sobre un tema cotidiano (ej. amistad, naturaleza) y cántala sobre una melodía sencilla en 4/4

_____	_____
…….	…….
…….	…….
…….	…….
…….	…….

1.5. Ejecutante.

El ejecutante es el músico que domina un instrumento o su voz para reproducir música con precisión técnica. Este rol se centra en la habilidad para interpretar la música de manera efectiva, asegurando que la ejecución sea técnicamente impecable. El **ejecutante** es el músico que domina la técnica de su instrumento o voz. Su rol demanda precisión, disciplina y sensibilidad artística (Baily, 2001).

☞ ***Ejercicio musical***: Practica una escala mayor completa en tu instrumento, primero lento y luego a mayor velocidad, cuidando la afinación y la articulación.



2. compositores peruanos.

La música peruana ha sido enriquecida por la contribución de numerosos compositores a lo largo de su historia. La música peruana se ha enriquecido gracias a grandes compositores que han plasmado el espíritu de la nación en sus obras. Algunos de los más destacados incluyen:

2.1. Chabuca Granda (1920–1983)

Autora de valses criollos como *La flor de la canela*, Chabuca Granda supo capturar la esencia de la Lima antigua con un lenguaje poético y musical sofisticado (Lloréns, 2005).

☞ ***Ejercicio musical***: Canta el estribillo de *La flor de la canela* con acompañamiento rítmico de palmas en 3/4.

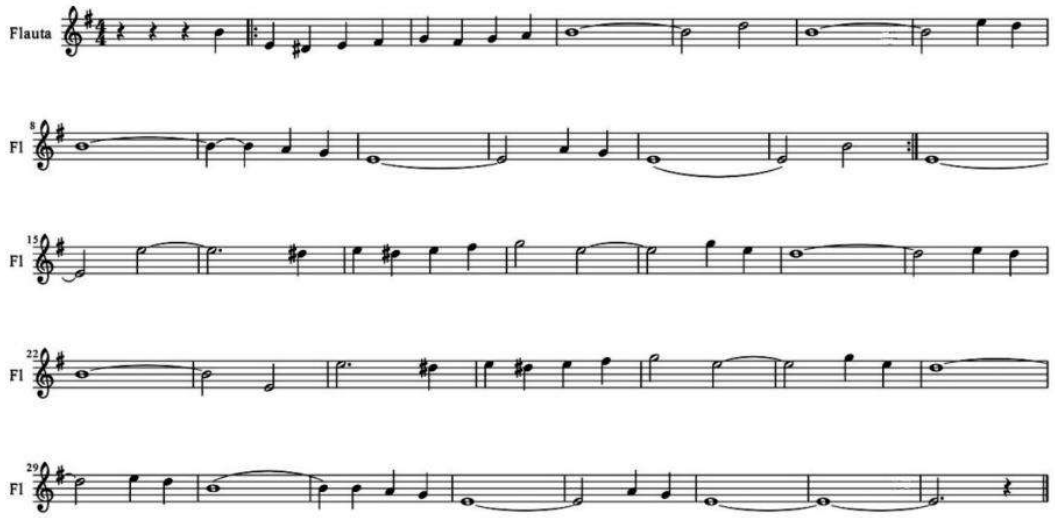
LA FLOR DE LA CANELA - Chabuca Granda

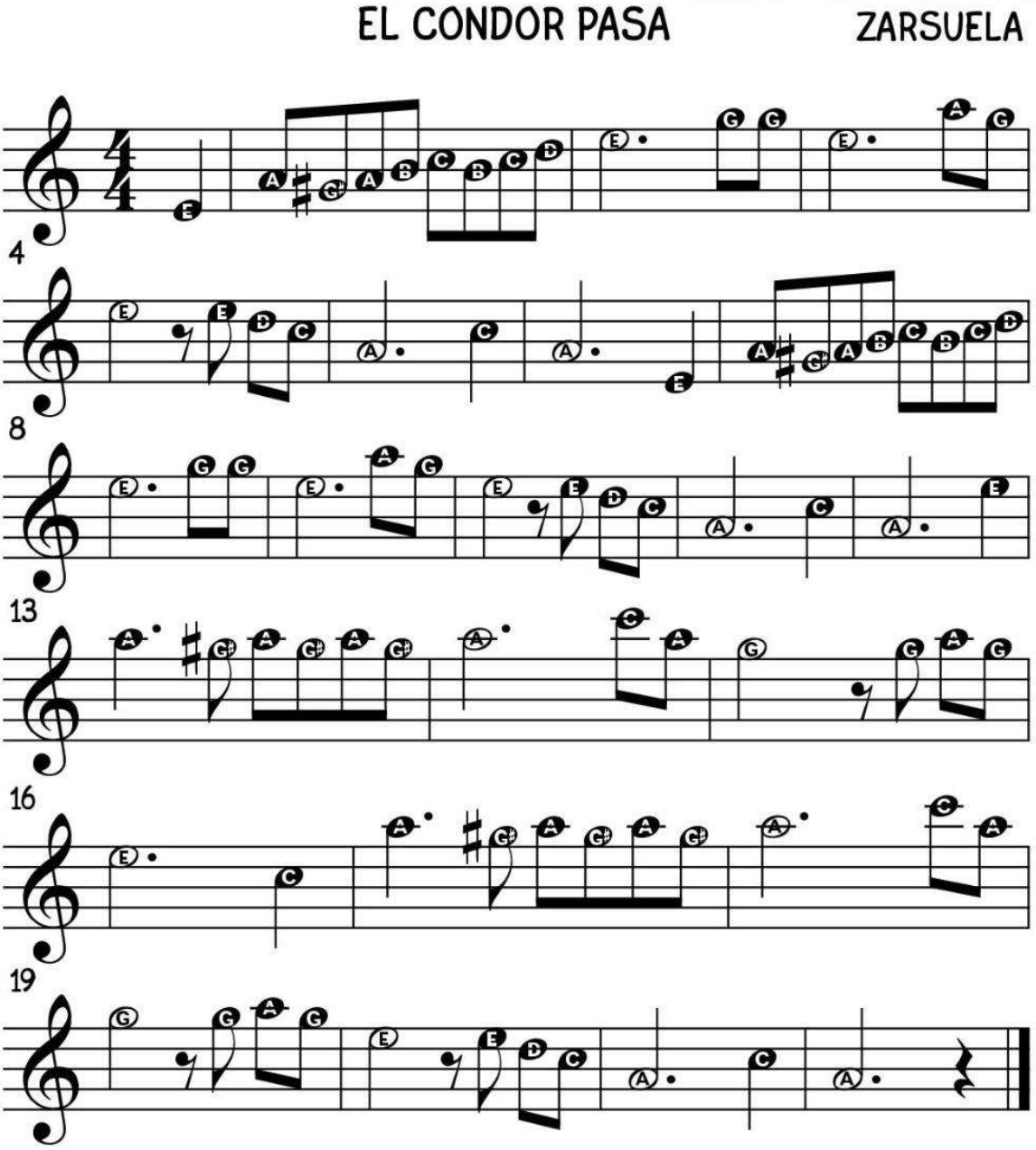
Déjame que te cuente, limeño Déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca la memoria Del viejo puente, del río y la alameda Déjame que te cuente, limeño Ahora que aún perfuma el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño El viejo puente el río y la alameda Jazmines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aroma de mixtura que en el pecho llevaba Del puente a la alameda Menudo pie la lleva Por la vereda que se estremece Al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba del puente a la alameda	Déjame que te cuente, limeño ¡ay! Deja que te diga moreno mi pensamiento A ver si así despiertas del sueño Del sueño que entretiene, moreno Tus sentimientos Aspiras de la lisura Que da la flor de canela Adornada con jazmines Matizando tu hermosura Alfombras de nuevo el puente Y engalanas la alameda Que el río acompasara tu paso por la vereda Y recuerda que, jazmines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aroma de mixtura que en el pecho llevaba Del puente a la alameda Menudo pie la lleva Por la vereda que se estremece Al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba del puente a la alameda

2.2. Daniel Alomía Robles (1871–1942)

Considerado pionero de la investigación musical andina. Su pieza *El Cóndor Pasa* se convirtió en símbolo universal de la identidad peruana (Mendoza, 2010).

☞ ***Ejercicio musical***: Interpreta en flauta dulce el tema principal de *El Cóndor Pasa* en Do mayor.





2.3. Enrique Iturriaga (1918–2019)
Compositor contemporáneo que integró la tradición peruana con técnicas modernas de la música académica. Su obra contribuye al diálogo entre lo popular y lo universal (Salazar, 2019).

☞ ***Ejercicio musical***: Escucha una obra de Iturriaga (ej. *Canción y muerte de Rolando*). Identifica los momentos donde se mezcla el estilo académico con ritmos peruanos.

SESIÓN 10: Celebrando a Nuestros Compositores

1. Compositores peruanos: identidad, diversidad y evolución musical

Los compositores peruanos han desempeñado un papel fundamental en la construcción de la identidad cultural del Perú a través de la música. Sus obras reflejan la diversidad geográfica, étnica y social del país, integrando elementos andinos, costeños y amazónicos con influencias europeas y contemporáneas. Este trabajo analiza el rol del compositor peruano, su evolución histórica, sus principales representantes y su impacto en la cultura nacional.

1.1. Introducción

La música peruana constituye una de las expresiones más significativas de la identidad cultural del país. En este contexto, los compositores peruanos son agentes creativos que transforman tradiciones, experiencias sociales y lenguajes musicales en obras artísticas. Su producción no solo abarca diversos géneros, sino que también contribuye a la preservación y renovación del patrimonio cultural.

1.2. Concepto de compositor peruano

Un compositor peruano es aquel creador musical que produce obras originales influenciadas por el contexto cultural, social e histórico del Perú. Su trabajo puede desarrollarse en distintos ámbitos:

- Música tradicional y folclórica
- Música criolla
- Música académica (clásica)
- Música contemporánea y experimental
- Fusiones interculturales

Además, muchos compositores cumplen funciones complementarias como docentes, investigadores y promotores culturales.

1.3. Evolución histórica de la composición musical en el Perú

1.3.1. Etapa prehispánica

Antes de la llegada de los españoles, las culturas andinas desarrollaron sistemas musicales basados en instrumentos autóctonos (quenas, antaras, pututos) y funciones rituales, comunitarias y religiosas.

1.3.2. Periodo colonial

Durante la colonia, se incorporaron elementos europeos como la armonía tonal y los instrumentos de cuerda. Se produjo una fusión entre lo indígena y lo europeo, dando origen a nuevas formas musicales.

1.3.3. Siglo XIX e inicios del XX

Se consolidan géneros como el vals criollo y la música andina moderna. Surgen compositores que empiezan a construir una identidad nacional musical.

1.3.4. Siglo XX y contemporaneidad

Se diversifica la producción musical con la incorporación de técnicas modernas, nacionalismo musical y corrientes internacionales. La música peruana entra en diálogo con el mundo globalizado.

1.4. Características de los compositores peruanos

- **Diversidad cultural:** Integran influencias andinas, afroperuanas y occidentales.
- **Identidad nacional:** Sus obras suelen reflejar paisajes, costumbres y tradiciones.
- **Innovación:** Incorporan nuevas técnicas y estilos contemporáneos.
- **Función social:** Promueven la educación y difusión cultural.
- **Interculturalidad:** Fusionan géneros y estilos musicales.

1.5. Principales compositores peruanos

1.5.1. Daniel Alomía Robles (1871–1942)

Destacado por su labor de recopilación de música andina. Su obra más conocida, *El Cóndor Pasa*, es considerada un símbolo de la música peruana a nivel mundial.

1.5.2. Chabuca Granda (1920–1983)

Figura central de la música criolla. Sus composiciones evocan la Lima tradicional, destacando *La flor de la canela*.

1.5.3. Celso Garrido-Lecca (1926–)

Representante del nacionalismo musical moderno. Integra elementos andinos en la música académica contemporánea.

1.5.4. Theodoro Valcárcel (1900–1942)

Pionero del indigenismo musical en el Perú. Su obra rescata la sonoridad andina dentro del lenguaje académico.

1.5.5. Otros compositores relevantes

- Alicia Maguiña
- Luis Duncker Lavalle
- Enrique Iturriaga
- Manuel Raygada Ballesteros

1.6. Impacto cultural y social

Los compositores peruanos han contribuido a:

- La **preservación del patrimonio musical**
- La **construcción de la identidad nacional**
- La **proyección internacional de la música peruana**
- La **educación artística y cultural**

Su obra permite comprender la historia del Perú desde una perspectiva estética y simbólica.

1.7. Conclusiones

Los compositores peruanos representan una síntesis de la diversidad cultural del país. A través de sus obras, han logrado preservar tradiciones, innovar en el lenguaje musical y proyectar la identidad peruana en el ámbito global. Su labor trasciende la creación artística, consolidándose como agentes culturales clave en la sociedad.

Resume el tema: .....
.....
.....
.....
.....

SESIÓN 01: Explorando el Mundo del Teatro.

1. LENGUAJES ESCÉNICOS – TEATRO.

El teatro es una forma de arte escénico que utiliza una combinación de lenguajes expresivos, incluyendo elementos visuales, auditivos y corporales, para contar historias y representar personajes en un espacio escénico. Los lenguajes escénicos en el teatro se articulan mediante la interacción entre texto, cuerpo, espacio, tiempo y público, creando una experiencia estética única. Esto incluye el uso del lenguaje verbal (diálogos y textos) y el lenguaje no verbal (gestos, expresiones faciales y movimientos corporales). El teatro es una manifestación artística que integra múltiples lenguajes expresivos para construir significados y emociones en escena, tales como el lenguaje verbal, corporal, sonoro, visual y simbólico (Pavis, 2015). Estos lenguajes se articulan en una relación dinámica entre el actor, el espacio escénico, el tiempo dramático y el espectador, generando una experiencia estética viva y efímera. El teatro no se limita al texto escrito, sino que se concreta en la acción escénica, donde el cuerpo del actor se convierte en un instrumento de comunicación cargado de emociones, intenciones y significaciones. Los lenguajes escénicos permiten construir mundos ficcionales mediante recursos como la palabra dramatúrgica, la expresión corporal, la escenografía, la iluminación, el sonido y la música. Cada uno de estos elementos cumple una función comunicativa y estética, contribuyendo a la construcción del sentido y a la percepción del espectador. Desde una perspectiva pedagógica, comprender los lenguajes escénicos ayuda a los estudiantes a analizar y crear propuestas artísticas más integrales y conscientes de la relación entre forma, contenido y contexto (Barba & Savarese, 2012).

2. APRECIACIÓN TEATRAL.

La apreciación teatral se refiere a la capacidad de disfrutar, comprender y valorar las obras teatrales en un nivel más profundo. Implica el análisis y la contextualización de las obras dentro de su entorno social, histórico y cultural. Los espectadores desarrollan habilidades para percibir y disfrutar de la interpretación de los actores, la dirección, la escenografía, la iluminación y otros elementos técnicos y artísticos que conforman una producción teatral. La apreciación teatral es un proceso cognitivo, emocional y crítico que permite valorar una obra más allá del entretenimiento, comprendiendo sus componentes estéticos, simbólicos y contextuales. Requiere desarrollar habilidades de observación, análisis, interpretación y sensibilidad artística. Los espectadores aprenden a percibir la coherencia entre la actuación, el texto, la dirección, la escenografía, el vestuario, la música y la iluminación como partes de un todo escénico (Grotowski, 2009). Desde el ámbito pedagógico, la apreciación teatral fomenta el pensamiento crítico, la empatía y la formación de espectadores activos y reflexivos. Involucra contextualizar la obra dentro de su entorno histórico, social y cultural, permitiendo al espectador comprender el mensaje del autor y su relevancia en la realidad actual. La apreciación no es pasiva; implica diálogo, reflexión y construcción de significado colectivo (Dubatti, 2018).

3. CREACIÓN TEATRAL.

La creación teatral involucra el proceso de desarrollar una obra teatral, desde la escritura del texto hasta la puesta en escena. Esto incluye la construcción de personajes, el diseño de escenografía, la dirección y la actuación. La creación teatral es un proceso colaborativo que puede involucrar a dramaturgos, directores, actores y diseñadores, todos trabajando juntos para dar vida a una narrativa en el escenario. La creación teatral es un proceso colectivo y creativo que comprende la escritura dramatúrgica, la construcción de personajes, la dirección escénica, el diseño visual y sonoro, y la interpretación actoral.

Este proceso no siempre parte de un texto, ya que puede surgir del cuerpo, la improvisación o la exploración sensorial, especialmente en modelos contemporáneos como el teatro físico o el teatro de creación colectiva (Brook, 2014). Cada participante aporta su perspectiva para construir una narrativa viva que se materializa en el escenario. En el ámbito pedagógico, la creación teatral promueve habilidades socioemocionales como el trabajo colaborativo, la comunicación, la imaginación y la resolución de problemas. A través del ensayo y error, los estudiantes aprenden a tomar decisiones estéticas y a reflexionar críticamente sobre los mensajes que desean transmitir al público. La creación se convierte así en una experiencia formativa integral, donde el proceso es tan importante como el resultado final (Boal, 2013).

3.1. La percepción

La percepción en el contexto teatral se refiere a la capacidad de observar y captar los elementos visuales, auditivos y sensoriales presentes en una obra teatral. Esto implica una atención a los detalles, la capacidad de escuchar y apreciar la composición visual y estética en la escenografía y el vestuario. La percepción es fundamental para la apreciación estética y permite a los espectadores experimentar y conectar más profundamente con la propuesta artística. La percepción teatral es la capacidad de captar e interpretar los estímulos visuales, auditivos y emocionales que se presentan en escena. Implica no solo ver y escuchar, sino significar lo observado a partir de la sensibilidad, experiencia y contexto del espectador (Fischer-Lichte, 2008). A través de la percepción, el público descifra gestos, silencios, ritmos, colores y sonidos que componen el tejido estético de la obra. En educación teatral, desarrollar la percepción es fundamental porque permite a los estudiantes comprender la escena de manera más profunda, reconocer intenciones, simbolismos y la coherencia de los lenguajes escénicos. Además, potencia la empatía al conectar emocionalmente con las acciones y conflictos representados. La percepción activa convierte al espectador en un co-creador del sentido de la obra (Lehmann, 2015).

4. Origen de los lenguajes escénicos – Teatro

Los lenguajes escénicos en el teatro tienen sus raíces en las tradiciones culturales y artísticas de diversas civilizaciones a lo largo de la historia. El teatro ha evolucionado desde rituales y ceremonias antiguas hasta convertirse en una forma de expresión artística compleja que combina diversos elementos. Esta evolución ha sido influenciada por factores sociales, políticos y culturales, dando lugar a diferentes estilos y géneros teatrales a lo largo del tiempo. Los lenguajes escénicos tienen su origen en rituales religiosos, ceremonias míticas y celebraciones comunitarias de civilizaciones antiguas como Grecia, Egipto, India y China. En estas prácticas, el cuerpo, la música, la palabra y el espacio se integraban para comunicar historias sagradas o mitológicas. Con el tiempo, estas expresiones evolucionaron hacia formas teatrales más estructuradas, como la tragedia y comedia griegas, que introdujeron elementos como el texto dramático, la máscara y el coro (Schechner, 2013). Con el desarrollo histórico, el teatro incorporó nuevas formas expresivas influenciadas por cambios sociales, filosóficos y tecnológicos. Durante la Edad Media, el teatro litúrgico se convirtió en teatro profano; en el Renacimiento surgieron la perspectiva escénica y el teatro italiano; en la modernidad se agregaron el realismo, simbolismo, expresionismo y posteriormente el teatro épico y posdramático. Cada época aportó transformaciones a los lenguajes escénicos, enriqueciendo su complejidad y diversidad (Carlson, 2016).

Ejecuta ejercicios de gestos: ……
……
……

SESIÓN 02: Exploración de Géneros Teatrales.

1. Los géneros teatrales:

La exploración de géneros teatrales implica el estudio y la práctica de diferentes categorías de teatro, cada una con sus características, estilos y convenciones particulares. Los géneros teatrales se pueden clasificar en varias categorías, como:

1.1. Tragedia:

Un género que aborda conflictos serios y trágicos, con desenlaces desafortunados para los personajes, y que suele tratar temas profundos y universales. La tragedia es un género teatral que aborda conflictos profundos relacionados con el destino, la moral y la condición humana. Suelen presentar personajes nobles o heroicos que se enfrentan a fuerzas superiores, como el destino o sus propias pasiones, conduciéndolos a un desenlace fatal. Según Aristóteles (1999), la tragedia busca provocar en el espectador sentimientos de *catarsis*, es decir, una purificación de emociones como el miedo y la compasión. Los temas recurrentes incluyen el honor, la traición, la justicia divina y la ineludibilidad del destino.

Este género utiliza un lenguaje elevado y se caracteriza por su estructura formal compuesta por prólogo, episodios y éxodo. También suele desarrollarse en un tono solemne y cargado de simbolismo. Aunque surgió en la antigua Grecia, la tragedia ha evolucionado y se ha adaptado a diversas épocas, como en el teatro renacentista o contemporáneo. Hoy, sigue siendo relevante porque explora dilemas universales que siguen afectando a la humanidad (Szondi, 2004). **Ejemplos:** *Edipo Rey* de Sófocles: un rey que intenta escapar de su destino, pero termina cumpliéndolo trágicamente. *Hamlet* de William Shakespeare: un príncipe que busca vengar la muerte de su padre y termina sumido en tragedia.

1.2. Comedia:

Se centra en situaciones humorísticas y busca provocar la risa, a menudo a través de la exageración y la sátira. La comedia es un género teatral que tiene como objetivo provocar la risa mediante situaciones divertidas, errores, confusiones o sátiras sociales. Según Bergson (2008), el humor permite evidenciar las rigideces del comportamiento humano. A diferencia de la tragedia, la comedia suele tener un final feliz y aborda conflictos cotidianos desde una perspectiva ligera. Sus personajes suelen ser arquetipos, como el avaro, el enamorado o el mentiroso. Este género ha evolucionado desde la comedia antigua griega, como la de Aristófanes, hasta la comedia moderna, incluyendo la comedia de enredos, comedia romántica y comedia satírica. A través del humor, también cumple una función crítica, cuestionando normas sociales, roles de género y estructuras de poder, pero de forma accesible para el espectador (Eco, 2013). **Ejemplos:** *La comedia de las equivocaciones* de Shakespeare: basada en confusiones de identidad entre dos pares de gemelos.

- *El avaro* de Molière: sátira sobre un hombre obsesionado con el dinero.

1.3. Teatro musical:

Combina actuación, música y danza, desarrollando historias a través de canciones y diálogos. El teatro musical combina interpretación, canto y danza para desarrollar una historia. Este género surge a finales del siglo XIX y se populariza en Broadway y el West End. Según McLamore (2012), el musical integra distintos lenguajes artísticos para generar una experiencia emocional completa. Las canciones no son elementos decorativos, sino que sirven para expresar sentimientos, avanzar la trama o desarrollar personajes.

El teatro musical ha adoptado diversas formas, desde adaptaciones literarias hasta historias originales. Utiliza escenografías elaboradas, coreografías precisas y música como eje narrativo. Su finalidad es entretener, pero también puede reflexionar sobre temas sociales, políticos o culturales (Everett & Laird, 2015). **Ejemplos:** *El Fantasma de la Ópera* de Andrew Lloyd Webber: romance y misterio narrado con música y efectos escenográficos.

- *Hamilton* de Lin-Manuel Miranda: mezcla de rap, historia y política sobre la vida de Alexander Hamilton.

1.4. Teatro clásico:
Incluye obras que han perdurado a lo largo del tiempo, como las de dramaturgos como William Shakespeare y Sófocles. El teatro clásico comprende obras escritas en la antigüedad grecorromana y en el Renacimiento, cuya influencia perdura hasta hoy. Estas piezas se caracterizan por el uso de la *unidad de acción, tiempo y lugar*, lenguaje poético y personajes arquetípicos. Autores como Sófocles, Shakespeare y Lope de Vega forman parte esencial de este legado. Para Eagleton (2010), el teatro clásico aborda conflictos universales mediante estructuras formales estrictas. Además, estas obras fueron pensadas para ser representadas en escenarios específicos, como anfiteatros griegos o teatros isabelinos. Su estilo eleva el lenguaje y reflexiona sobre temas como el poder, el amor, la justicia y el destino humano. Actualmente, estas obras se siguen representando y adaptando, lo que demuestra su vigencia (García Barrientos, 2017). **Ejemplos:** *Antígona* de Sófocles: conflicto entre la ley divina y la ley del hombre.

- *Romeo y Julieta* de Shakespeare: tragedia de amor prohibido entre dos jóvenes.

1.5. Teatro experimental:
Busca desafiar las convenciones tradicionales del teatro, utilizando técnicas innovadoras y narrativas no lineales. El teatro experimental surge como respuesta a las formas tradicionales del teatro. Se caracteriza por romper con la narrativa lineal, la estructura convencional de personajes y el uso de escenarios realistas. Artaud (1958) propuso un "teatro de la crueldad" para impactar directamente los sentidos del espectador. Este género explora nuevas formas de expresión, integrando multimedia, improvisación o participación del público. Los dramaturgos experimentales buscan provocar, reflexionar y desafiar al espectador. A menudo utilizan espacios no convencionales, como fábricas, calles o galerías. También abordan temas abstractos o filosóficos, prescindiendo del argumento tradicional. Según Lehmann (2006), el teatro posdramático es una de sus principales manifestaciones contemporáneas. **Ejemplos:** *Performance en vivo de Marina Abramović*: rompe la barrera entre actor y espectador.

- Obras del *Living Theatre*: teatro político, improvisado y colaborativo.

Teatro contemporáneo:
Refleja las inquietudes y realidades actuales, a menudo abordando temas sociales y políticos. El teatro contemporáneo refleja las preocupaciones de la sociedad actual, como la identidad, el género, la violencia o la globalización. Integra elementos de otros géneros como la comedia, el drama y el teatro documental. Según Pavis (2013), este tipo de teatro se caracteriza por la libertad creativa y la mezcla de lenguajes: audiovisual, corporal, digital y textual. Además, este género favorece la diversidad de voces, incorporando perspectivas feministas, indígenas, juveniles o migrantes. Los dramaturgos contemporáneos emplean diálogos realistas, estructuras fragmentadas y escenografías mínimas para poner énfasis en el mensaje y la interpretación del actor. **Ejemplos:** *La Casa*

de los Espíritus (adaptación teatral de la novela de Isabel Allende), que mezcla historia, política y realismo mágico.

- *Terror y Miseria del Tercer Reich* de Bertolt Brecht, que denuncia el autoritarismo y la guerra.

Redacte una obra teatral corta:
Título: .....

SESIÓN 03: Descifrando la Estructura Dramática.

1. La Estructura Dramática.

La estructura dramática se refiere a la organización y secuencia de los eventos en una obra de teatro. Generalmente, esta estructura sigue un patrón que incluye varios elementos clave, como la exposición, el conflicto, el clímax y la resolución. Estos elementos son fundamentales para construir la tensión dramática y mantener el interés del público a lo largo de la historia. La **estructura dramática** constituye la base organizativa sobre la cual se construye una obra teatral. Es el entramado que articula las acciones, los personajes, los conflictos y los desenlaces en una secuencia significativa que busca generar una experiencia estética y emocional en el espectador.

Desde una perspectiva pedagógica, comprender esta estructura permite a los estudiantes no solo apreciar el arte escénico, sino también **desarrollar habilidades narrativas, expresivas y analíticas** que fortalecen su pensamiento crítico y creativo (Moreno, 2018). En términos generales, la estructura dramática tradicional sigue un patrón compuesto por varios momentos fundamentales: **exposición, desarrollo o complicación, clímax y desenlace**. Este modelo, de raíz aristotélica, continúa siendo una herramienta esencial en la enseñanza del teatro y la literatura, ya que ofrece una **secuencia lógica y emocional** que facilita la comprensión de los procesos narrativos (Aristóteles, 1999/2013). Los componentes típicos de la estructura dramática son:

1.1. Exposición:

Presenta a los personajes, el contexto y el conflicto inicial de la obra. La **exposición** introduce los elementos esenciales de la historia: los personajes, el contexto espacial y temporal, y el conflicto inicial. Según Szondi (1956/2001), este momento no solo tiene una función informativa, sino también estética, ya que prepara al espectador para ingresar en el universo dramático, activando la "disposición emocional" necesaria para la recepción del conflicto. En el ámbito educativo, este componente puede usarse para desarrollar la **empatía y la observación escénica**, permitiendo que los estudiantes comprendan las motivaciones y circunstancias de los personajes (Sanchis Sinisterra, 2010).

1.2. Desarrollo o Complicación:

Se intensifica el conflicto, y los personajes enfrentan obstáculos que complican la trama. El **desarrollo** o **complicación** corresponde al momento en que el conflicto se intensifica. Los personajes se enfrentan a obstáculos que ponen a prueba sus decisiones y valores, generando tensión dramática. Freytag (1863/2008) describe este punto como la "ascensión de la acción", donde se establecen los giros argumentales que mantienen el interés del espectador. Pedagógicamente, este momento es ideal para trabajar el **pensamiento divergente y la resolución de problemas**, pues invita a los estudiantes a reflexionar sobre la multiplicidad de caminos que puede tomar una acción dramática.

1.3. Clímax:

Es el punto culminante de la historia, donde se alcanza el máximo nivel de tensión y emoción. El **clímax** constituye el punto culminante de la acción dramática, en el que se alcanza la máxima tensión emocional. Es el instante decisivo donde los personajes confrontan sus conflictos de forma definitiva. Según Stanislavski (1936/2010), el clímax representa "la verdad emocional" del personaje y del espectador, pues condensa la intensidad expresiva y simbólica del relato. En la enseñanza teatral, el clímax es una oportunidad pedagógica para fomentar la **expresión corporal y vocal**, así como la comprensión del **ritmo interno de la obra**.

1.4. Desenlace:
Se resuelve el conflicto, y se presenta la conclusión de la historia. Finalmente, el **desenlace** resuelve el conflicto y cierra la historia. Puede presentar una solución armónica (final feliz) o trágica (final fatal), dependiendo del tono y la intención del dramaturgo. Este momento ofrece al espectador una **catarsis**, entendida como la purificación emocional y reflexiva que se produce tras la resolución del conflicto (Aristóteles, 1999/2013). Desde la didáctica del arte, el desenlace favorece el **análisis crítico y la interpretación simbólica**, promoviendo la reflexión sobre los valores, decisiones y consecuencias representadas en la obra. Esta estructura puede variar dependiendo del estilo y la intención del dramaturgo, pero estos elementos suelen estar presentes en la mayoría de las obras dramáticas, ayudando a crear una narrativa coherente y emocionalmente impactante para el público.

Reflexión final
La estructura dramática no es una fórmula rígida, sino un **modelo dinámico** que cada dramaturgo adapta según su estilo, contexto cultural y propósito estético. En el ámbito educativo, el estudio y la práctica de esta estructura permiten a los estudiantes **comprender la lógica interna del arte escénico** y **desarrollar competencias comunicativas, emocionales y colaborativas** a través de la representación teatral. Así, la enseñanza de la estructura dramática se convierte en un proceso formativo integral que articula la sensibilidad artística con el pensamiento reflexivo y la acción creativa (Ruiz, 2021).

EJERCICIO:

FICHA DE CREACIÓN: "Mi Voz Interior – Creación de un Monólogo"
Área: Arte y Cultura
Grado: Secundaria (3.º – 5.º)
Duración: 90 minutos
Tema: Creación de un monólogo teatral
Competencia: Crea proyectos desde las artes integrando saberes, procedimientos y lenguajes artísticos.

🎭 **Propósito del ejercicio**
Que los estudiantes **creen y representen un monólogo original** a partir de una emoción, conflicto o situación personal o social, demostrando **autenticidad expresiva, coherencia narrativa y control escénico**.

🧩 **Materiales:** Cuaderno o hojas de trabajo, Lápices o lapiceros, Grabadora o celular (opcional, para ensayo) **y** Espacio para representación.

Procedimiento
a) **Motivación:**
El docente presenta breves ejemplos de monólogos (pueden ser videos o lecturas cortas).
Se dialoga: ¿Qué siente el personaje? ¿Qué intenta comunicar? ¿Qué lo hace interesante?

b) **Exploración:**
Se explica qué es un monólogo: discurso individual donde un personaje expresa pensamientos, emociones o conflictos internos (Ruiz, 2021).
Se recuerda la **estructura básica**:
- ***Inicio:*** presentación del personaje o situación.

- ***Desarrollo:*** conflicto o dilema interno.
- ***Clímax y desenlace:*** revelación o resolución emocional.

c) **Creación:**
Cada estudiante escribe un monólogo breve (1 a 2 minutos).
Pautas de creación:
- Elige una emoción principal (miedo, alegría, rabia, amor, esperanza).
- Describe la situación que la provoca.
- Expresa pensamientos y sentimientos con sinceridad.
- Termina con una reflexión o decisión.

Ejemplo de tema: "Lo que nunca me atreví a decir", "El último día en la escuela", "Cuando descubrí mi fuerza".

d) **Representación y retroalimentación:**
Los estudiantes presentan su monólogo frente al grupo.
El docente y los compañeros brindan comentarios respetuosos sobre la **claridad emocional**, la **expresividad corporal y vocal** y la **coherencia narrativa**.

Criterios de evaluación

Criterio	Logro esperado
Construye un monólogo coherente con inicio, desarrollo y desenlace	El texto refleja un conflicto y una emoción central
Expresa emociones con autenticidad y claridad	Transmite sentimientos mediante voz, gesto y mirada
Demuestra creatividad y reflexión personal	El contenido revela una perspectiva propia o crítica

Título: "El Pan de Cada Día"
(Monólogo dramático – duración aproximada: 3 minutos) (El niño está solo, sentado en una cama vieja. Hay una vela encendida. En sus manos sostiene una canasta vacía. Habla mirando al suelo, luego al público, como si buscara una respuesta.)

NIÑO:
(En voz baja)
Hoy la tía me dijo que mañana tengo que ir al mercado… al paradero de carros, allá en Las Américas… a vender pan.

(Se queda callado, respira profundo)
Vender pan… yo nunca vendí nada. Ni sé cómo se grita eso… ¿será así?: "¡Pan calientitooo!" (lo dice en tono tembloroso). **No, no, suena raro… y la gente me va a mirar…**

(Con tristeza)
Antes… antes no faltaba el pan. Mamá siempre me decía: "Come, hijo, que mañana Dios proveerá". Y papá llegaba cansado, pero con una sonrisa.

(Mira hacia arriba)
Y ahora… ya no están. Todo se fue en ese maldito accidente.

(Se levanta, camina un poco)
La casa está vacía… hasta el reloj parece que ya no quiere andar. Solo suena el viento por la ventana rota… y el silencio duele más que el hambre.

(Con voz temblorosa)
La tía dice que hay que pagar la luz, el agua… que si no, me cortan todo. Y yo… yo solo tengo mis manos.

(Mira sus manos con asombro y miedo)
Nunca pensé que servirían para trabajar… pensé que eran solo para jugar, para dibujar, para abrazar a mamá.

(Suspira)
¿Y si mis amigos me ven vendiendo pan? Capaz se ríen, dicen que soy "el panadero del barrio". Pero… ¿y qué?

(Con firmeza creciente)
El trabajo no es vergüenza. Vergüenza sería quedarme con los brazos cruzados, esperando que alguien me regale lo que debo ganarme.

(Mira al público, más decidido)
Tal vez mañana, cuando salga el sol, grite con fuerza:
"¡Pan calientito, pan del día!"
Y no lo haré solo por vender… sino por ellos, por mis padres, que me enseñaron a no rendirme.

(Se lleva la mano al pecho)
Porque cada pan que venda será un pedazo de mi esfuerzo, un pedazo de mi esperanza. Y aunque duela, aunque tenga miedo, sé que trabajar es también una forma de amar…

(Con voz quebrada pero firme)
De amar la vida, de honrar su memoria, de levantarme una vez más.

(Pausa larga, se sienta de nuevo, con una leve sonrisa)
Mañana empezaré temprano. El pan se enfría rápido, dicen… pero mientras mi corazón siga caliente, nada me va a detener.
(Apaga la vela lentamente. Oscuro total.)

Crea un monólogo:

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

SESIÓN 04: Movimiento y Espacio en el Teatro.

1. MOVIMIENTO Y ESPACIO EN EL TEATRO.

El movimiento y el espacio son elementos fundamentales en el teatro, ya que contribuyen a la comunicación de emociones, ideas y narrativas a través de la actuación. El movimiento y el espacio constituyen dos pilares estructurales de la creación escénica, ya que permiten construir la dramaturgia corporal, las relaciones entre personajes y la composición visual del espectáculo. Diversos pedagogos teatrales han destacado que el teatro no solo se sostiene en la palabra, sino en la "presencia física significativa", una noción que articula cuerpo, desplazamiento y espacialidad (Stanislavski, 2013; Barba & Savarese, 2012). Desde una perspectiva pedagógica, comprender y trabajar estos elementos favorece que los estudiantes desarrollen habilidades expresivas, comunicativas e interpersonales fundamentales para el arte dramático.

1.1. EL MOVIMIENTO EN EL TEATRO.

El movimiento en el teatro se refiere a los desplazamientos y gestos corporales que realizan los actores en el escenario. Este puede incluir caminar, correr, saltar y utilizar diferentes niveles. El movimiento es crucial para transmitir diferentes emociones y actitudes de los personajes, así como para crear una variedad de efectos visuales y dramáticos en la escena. Los actores pueden utilizar diferentes tipos de movimiento para expresar su carácter y personalidad, y se suelen emplear ejercicios para desarrollar conciencia y control sobre el movimiento corporal. La dinámica, el ritmo y la calidad del movimiento son aspectos importantes que ayudan a comunicar estados de ánimo y a mantener el interés del público. El movimiento en el teatro abarca todos los desplazamientos, gestos, acciones físicas y dinámicas corporales que los actores ejecutan en el escenario como parte del proceso comunicativo. La tradición teatral contemporánea concibe el movimiento como un lenguaje no verbal estructurado que transmite emociones, intenciones, tensiones y rasgos de carácter (Laban, 2010). No se trata únicamente de caminar o gesticular, sino de construir una "partitura de acciones" coherente con la psicología y objetivos del personaje (Stanislavski, 2013). En pedagogía teatral, el movimiento se trabaja desde múltiples enfoques:

- **El cuerpo expresivo**, que explora la capacidad del cuerpo para comunicar sin palabras (Decroux, 2006).
- **La acción física**, que vincula cada movimiento con un propósito interno del personaje (Stanislavski, 2013).
- **La dinámica del movimiento**, que incluye ritmo, energía, peso y fluidez, conceptos fundamentales en la técnica de Laban (2010).
- **La conciencia corporal**, que permite al actor dominar su postura, equilibrio y proyección escénica (Bartow, 2014).

Estos elementos permiten variar la intensidad emocional, generar atmósferas y mantener la atención del público mediante silencios, desplazamientos calculados, gestualidad simbólica o cambios rítmicos. En el ámbito educativo, el trabajo sistemático del movimiento contribuye al desarrollo de competencias psicomotrices, socioafectivas y creativas, reforzando la expresión libre y el pensamiento artístico del estudiante (Schechner, 2017).

1.2. EL ESPACIO EN EL TEATRO.

El espacio en el teatro se refiere al entorno físico donde se desarrolla la acción escénica, incluyendo el escenario, la iluminación, los decorados y los objetos. Este espacio puede ser realista, abstracto o simbólico, dependiendo de las intenciones de la obra. La disposición de los elementos escenográficos y la relación entre ellos influyen en la

narrativa y crean un ambiente que puede afectar la percepción del público. Además, el espacio circundante, que incluye el área donde se encuentra el público, también juega un papel importante en la interacción entre los actores y los espectadores. A través de la utilización creativa del espacio, se pueden generar emociones, establecer conexiones y comunicar mensajes de manera efectiva. El espacio teatral se refiere a todo el entorno físico y perceptivo en el que ocurre la acción escénica. Incluye el escenario, el espacio escenográfico, la iluminación, los objetos, el vestuario y la relación espacial entre actores y público. Para autores como Pavis (2016), el espacio es un "signo escénico total", pues condiciona la manera en que las acciones adquieren sentido y cómo el público interpreta la obra. Desde la mirada pedagógica y artística, el espacio en el teatro posee varias dimensiones:

- **Espacio escénico físico**: su forma, dimensiones y distribución, que pueden ser clásicas (a la italiana) o no convencionales (teatro arena, calle, espacios alternativos).
- **Espacio simbólico**: elementos que, más que reproducir un lugar real, evocan o sugieren ambientes o estados emocionales (Brook, 2008).
- **Espacio relacional**: la distancia, proximidad o tensión entre personajes, así como la interacción con el público (Grotowski, 2009).
- **Espacio lumínico y escenográfico**, que refuerzan el discurso dramático y orientan la mirada del espectador (Aronson, 2008).

El uso creativo del espacio permite dirigir la atención, generar atmósferas, establecer jerarquías visuales, crear oposiciones dramáticas o representar simbólicamente conflictos internos. En la educación teatral, enseñar a los estudiantes a "leer" y "ocupar" el espacio contribuye al desarrollo de una conciencia estética, espacial y colectiva, necesaria para el trabajo colaborativo en escena.

Redacte y describa MOVIMIENTO Y ESPACIO de un acto teatral:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SESIÓN 05: Construyendo una Trama Teatral.

1. Esquema del guión teatral.

El esquema del guión teatral se refiere a la estructura básica que organiza la obra, facilitando su desarrollo y comprensión. El **esquema del guion teatral** constituye la estructura fundamental que organiza y orienta el desarrollo de una obra dramática. Desde una perspectiva pedagógica, conocer esta estructura permite que los estudiantes comprendan no solo la lógica interna del teatro, sino también los procesos comunicativos, expresivos y creativos que lo sustentan. Así, el guion se convierte en una herramienta formativa que favorece el pensamiento crítico, la imaginación y la comprensión de los lenguajes escénicos (Pavis, 2016). A nivel científico y didáctico, el guion teatral opera como un **andamiaje narrativo y performativo**, que orienta la acción dramática al describir los componentes esenciales de la representación. Este enfoque permite analizar el teatro como un sistema semiótico complejo en el que convergen texto, cuerpo, espacio, luz y sonido, dimensiones que el guion ordena de manera coherente para favorecer su puesta en escena (Ubersfeld, 2018). Generalmente, un guion teatral incluye los siguientes elementos:

1.1. Título:

El nombre de la obra. El **título** es la denominación de la obra, encargada de introducir su temática o sugerir su atmósfera. Desde la pedagogía teatral, el título cumple una función orientadora al activar expectativas interpretativas y motivar la lectura o la representación (Pavis, 2016).

1.2. Personajes:

Una lista de los personajes que aparecen en la obra, a menudo con descripciones breves. Los **personajes** constituyen la base de la acción dramática. Su listado suele incluir breves descripciones que ofrecen información relevante sobre sus características, motivaciones o relaciones. Este recurso favorece, en el ámbito educativo, la comprensión del conflicto dramático y el análisis de las relaciones humanas que el teatro representa (Sanchis Sinisterra, 2013).

1.3. Actos y escenas:

La obra se divide en actos, que a su vez se subdividen en escenas. Cada acto representa una parte significativa de la trama. La obra se organiza tradicionalmente en **actos**, unidades mayores que presentan momentos significativos de la historia, y **escenas**, que subdividen los actos según cambios de tiempo, lugar o personajes. Esta estructura facilita la progresión narrativa y permite estudiar de manera sistemática la secuencia del conflicto, sus giros y resoluciones (Ubersfeld, 2018).

1.4. Diálogos:

Las líneas que los personajes dicen, organizadas por quién habla. Los **diálogos** constituyen el núcleo textual del guion teatral. A través de ellos, los personajes se expresan, interactúan y construyen la trama. Desde una perspectiva formativa, el trabajo con diálogos desarrolla competencias comunicativas, comprensión de subtextos y habilidades socioemocionales vinculadas a la escucha y la expresión verbal (Rodríguez & Moreno, 2020).

1.5. Acotaciones:

Indicaciones sobre la acción, el escenario, la iluminación y otros elementos que ayudan a la interpretación de los actores. Las **acotaciones** son indicaciones técnicas que orientan la puesta en escena: movimientos, gestos, entradas y salidas, iluminación, sonido,

escenografía y otros elementos que configuran la teatralidad. Funcionan como un "lenguaje paralelo" que guía la interpretación del texto y articula la dimensión visual y corporal del teatro (Pavis, 2016).

1.6. Estructura:

Puede seguir un modelo clásico de tres actos (exposición, desarrollo y resolución) o variaciones como un solo acto o escenas fragmentadas. La **estructura dramática** puede adoptar un modelo clásico de tres actos –exposición, desarrollo y resolución– o variantes contemporáneas como un solo acto o fragmentación escénica. En el campo pedagógico, el estudio de la estructura ayuda a comprender cómo se construyen las narraciones, cómo operan los conflictos y cómo se configuran los desenlaces, fortaleciendo la competencia narrativa y expresiva del estudiante (Ubersfeld, 2018).

📝 Ejercicio breve: "Un minuto para cambiar algo"

Instrucción: En parejas, elaboren un **mini guion teatral** de **6 a 8 líneas** basado en esta situación:

Situación: Dos estudiantes encuentran un problema en su colegio (basura, bullying, desorden, falta de respeto, etc.) y en **un minuto de diálogo** buscan una solución creativa.

El mini guion debe incluir:

- **Título** corto
- **2 personajes**
- **2 acotaciones** (acciones o emociones)
- **Un breve diálogo** de 4 a 6 líneas

Luego: Representen su mini escena en **30–40 segundos** frente a la clase.

Titulo: .....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SESIÓN 06: Estética y Valoración Teatral.

1. Estética y Valoración Teatral.

La **estética en el contexto teatral** es un campo de estudio que analiza cómo las producciones escénicas generan experiencias sensibles, emocionales y cognitivas en el espectador. Desde una perspectiva filosófica, la estética se ocupa de los principios que permiten comprender la **belleza**, la **expresividad** y el **significado artístico** de una obra, integrando el análisis de sus componentes formales y simbólicos (Danto, 1981; Eco, 2005). En el teatro, estos principios se articulan mediante la interacción de elementos como el texto dramático, la actuación, el espacio escénico, los objetos, el ritmo, el diseño lumínico y sonoro, así como las decisiones de dirección que configuran el sentido global de la puesta en escena. De manera pedagógica, comprender la estética teatral implica desarrollar en los estudiantes la capacidad de **percibir**, **interpretar** y **reflexionar** sobre las intenciones comunicativas del creador escénico. Este proceso incluye el reconocimiento de códigos teatrales, estilos, géneros y tradiciones culturales que influyen tanto en la producción como en la recepción de la obra (Pavis, 2016). Así, la educación estética no solo busca un análisis técnico, sino también el fortalecimiento de habilidades críticas y sensibles que permitan reconocer la diversidad de lenguajes y propuestas del teatro contemporáneo. La **valoración teatral**, por su parte, es un proceso reflexivo mediante el cual los espectadores realizan un juicio fundamentado sobre la calidad artística y comunicativa de una obra. Esta apreciación incluye criterios como la coherencia estética, la eficacia expresiva, la originalidad, la pertinencia temática y la capacidad de la puesta en escena para generar significados y emociones (Carlson, 2019). Aunque la valoración tiene una dimensión subjetiva —porque depende de las experiencias, expectativas y formación cultural del espectador— también puede sustentarse en principios y marcos teóricos comunes que permiten establecer criterios compartidos de análisis.

En contextos educativos, la valoración teatral promueve el desarrollo de competencias interpretativas, argumentativas y sensibles, contribuyendo a la formación integral del estudiante. A través de la observación crítica, el diálogo y la reflexión, los estudiantes aprenden a fundamentar sus opiniones, a reconocer la diversidad estética y a valorar el teatro como una manifestación cultural relevante para comprender la realidad social y emocional humana (Zapata & Calderón, 2020). De este modo, la estética y la valoración teatral se integran como herramientas esenciales para la formación artística, estimulando tanto el disfrute como el pensamiento crítico frente a las producciones escénicas.

1.1. Ejercicio: Analizando la Estética y la Valoración Teatral

Propósito del ejercicio: Desarrollar la capacidad de los estudiantes para identificar y valorar los elementos estéticos presentes en una escena teatral, fortaleciendo el pensamiento crítico y la apreciación artística.

Instrucciones:

a) Observa atentamente el siguiente fragmento de una escena teatral (puede ser un video breve de 2–3 minutos o una escena representada en clase). **Si el docente no proporciona un video**, se puede usar una lectura dramatizada de un fragmento de obra conocida (como *Romeo y Julieta*, *La zapatera prodigiosa*, *El Principito*, etc.).

b) Luego responde **con tus propias palabras** las siguientes preguntas:

PREGUNTAS DE ANÁLISIS ESTÉTICO Y DE VALORACIÓN:

A. Comprensión de la estética teatral

1. **¿Qué elementos visuales (escenografía, vestuario, iluminación) llamaron más tu atención? Explica por qué.**

……
……
……

2. **¿Cómo contribuyó la iluminación a crear una atmósfera o emoción específica en la escena?**

……
……
……

3. **Describe el estilo general de la escena (realista, simbólico, minimalista, expresionista, etc.). ¿Qué te hace pensar eso?**

……
……
……

B. Apreciación y valoración teatral

4. **¿Qué aspectos de la actuación te parecieron más importantes: la voz, los gestos, la expresión facial o el movimiento? ¿Por qué?**

……
……
……

5. **¿Crees que la escena logró transmitir claramente un mensaje o emoción? Justifica tu respuesta.**

……
……
……

6. **Según tu experiencia, ¿qué mejorarías o cambiarías en la puesta en escena para que sea más interesante o efectiva?**

……
……
……

C. Reflexión personal

7. **¿Cómo te sentiste durante la escena: sorprendido, aburrido, emocionado, confundido…? Explica tu reacción personal.**

……
……
……

8. **¿Qué importancia crees que tiene el teatro para comprender emociones, ideas o situaciones de la vida real?**

……
……
……

Criterios de evaluación:

- Claridad y coherencia en las respuestas.
- Capacidad para describir y analizar elementos estéticos.
- Argumentación en la valoración personal.
- Uso de vocabulario propio del lenguaje teatral.
- Reflexión personal pertinente.

SESIÓN 07: Cuerpo y Voz en la Escena.

1. Cuerpo y Voz en la Escena teatral.

El cuerpo y la voz son elementos fundamentales en el teatro, ya que permiten a los actores expresar emociones, comunicar ideas y dar vida a los personajes en el escenario. La integración efectiva de ambos aspectos es crucial para lograr una actuación convincente y memorable. El cuerpo y la voz constituyen los pilares esenciales del arte teatral, pues permiten al actor comunicar significados, emociones y vivencias a través de un lenguaje estético complejo. En la práctica escénica contemporánea, ambos elementos se entienden como recursos integrados que configuran la presencia del intérprete en escena. La actuación no se limita a reproducir gestos o emitir palabras, sino que se fundamenta en la construcción de una comunicación multisensorial entre el actor y el espectador (Pavis, 2016). Por ello, el entrenamiento corporal y vocal se concibe como un proceso sistemático que favorece la expresividad, la precisión técnica y la autenticidad interpretativa.

1.1. El cuerpo en el teatro.

El cuerpo del actor es su principal herramienta de expresión. A través de gestos, movimientos, posturas y expresiones faciales, el actor puede transmitir emociones y comunicar de manera visual. La expresividad corporal permite explorar la psicología interna de los personajes y sus relaciones. Ejercicios de improvisación y trabajo en grupo ayudan a los actores a desarrollar su capacidad de utilizar el cuerpo de manera consciente y expresiva, lo que es esencial para la creación de personajes auténticos. El cuerpo del actor es su primera vía de comunicación escénica. A través de movimientos, ritmos corporales, tensiones musculares, desplazamientos y expresiones faciales, el intérprete configura un lenguaje visual que permite materializar la psicología interna del personaje y su relación con el entorno dramático. Según Lecoq (2009), el cuerpo es un "instrumento poético" capaz de revelar intenciones y emociones incluso antes de pronunciar una palabra.

El dominio corporal exige una conciencia profunda del cuerpo en el espacio, del equilibrio, la energía y la dinámica gestual. La pedagogía teatral contemporánea propone ejercicios de:

- **Improvisación**, para liberar la creatividad y estimular la espontaneidad.
- **Conciencia corporal**, basada en métodos como el entrenamiento de Grotowski o el movimiento expresivo.
- **Trabajo grupal**, orientado al desarrollo de la escucha escénica y la coordinación colectiva.
- **Exploración postural**, que permite descubrir cómo la corporalidad influye en la construcción del personaje y su estado emocional.

Stanislavski (2013) enfatiza que un cuerpo entrenado puede sostener la "verdad escénica", es decir, aquella autenticidad que permite que el público perciba al personaje y no al actor. Por ello, la expresividad corporal es una competencia clave para el desarrollo de personajes creíbles, coherentes y emocionalmente significativos.

1.2. La voz teatral.

La voz es un recurso esencial para la expresión escénica. Permite a los actores dar vida a los personajes, narrar historias y generar atmósferas. Aspectos como la dicción, entonación, proyección y modulación son fundamentales para adaptar la voz a los requerimientos de cada obra y conectar con el público. Un buen dominio vocal ayuda a transmitir emociones y a dar profundidad a los personajes, haciendo que la actuación sea más efectiva y resonante con la audiencia. La voz es la herramienta sonora del actor y

constituye un medio expresivo tan importante como el cuerpo. No solo comunica palabras: transmite matices, estados anímicos, tensiones, atmósferas e intenciones dramáticas (Rodenburg, 2015). En la escena, la voz debe ser flexible, potente y clara para adaptarse a las necesidades de cada obra, a los espacios teatrales y a la interacción con otros personajes. Los principales componentes técnicos de la voz teatral son:

- **Dicción:** pronunciación precisa de fonemas para garantizar la comprensión del mensaje.
- **Entonación:** variación melódica que aporta significado emocional y discursivo.
- **Proyección:** capacidad de hacer que la voz llegue al público sin forzar las cuerdas vocales.
- **Modulación:** manejo del volumen, timbre y ritmo para crear personajes diferenciados.

Kristin Linklater (2010) sostiene que la liberación de la voz implica remover tensiones físicas y emocionales que bloquean la expresión natural. De manera similar, la formación teatral actual integra ejercicios respiratorios, resonadores, lectura expresiva y trabajo sobre el texto dramático para fortalecer la presencia vocal. Un dominio vocal adecuado no solo mejora la comunicación escénica, sino que enriquece la construcción simbólica del personaje y potencia la respuesta emocional del público.

Redacte nociones sobre cuerpo y voz en el teatro:

SESIÓN 08: El Arte de la Improvisación.

1. El Arte de la Improvisación.

La improvisación en el arte se refiere a la capacidad de crear y desarrollar material de manera espontánea, sin un guion o estructura preestablecida. La **improvisación teatral** es una técnica escénica que permite a los actores crear acciones, diálogos y situaciones de manera espontánea, sin depender de un guion previo. Según Spolin (1999), la improvisación favorece la creatividad, la escucha activa, la concentración y la capacidad de responder a estímulos imprevistos. Además, constituye un recurso pedagógico fundamental para desarrollar la expresividad, la confianza y la interacción dentro del grupo (Johnstone, 2012). En educación artística, estas dinámicas fortalecen la comunicación y la construcción colectiva de sentido, permitiendo que los estudiantes exploren su potencial creativo en un ambiente de libertad y respeto.

1.1. Ejercicios de improvisación individual.

Los ejercicios individuales buscan desarrollar autonomía, expresividad y manejo emocional.

a) Monólogo improvisado:
El actor elige un tema o situación y realiza un monólogo sobre ese tema, explorando diferentes emociones y personajes. El actor selecciona un tema cotidiano (p. ej., perder un objeto, recibir una noticia inesperada) y desarrolla un monólogo espontáneo. Este ejercicio estimula la gestión de la voz interna, la coherencia narrativa y la flexibilidad emocional. También permite explorar diferentes posturas corporales y estados de ánimo sin planificación previa.

b) Cambio de emociones:
Comienza con una emoción específica y, a medida que avanza, debe cambiar a diferentes emociones de forma improvisada. El actor inicia con una emoción concreta, como alegría o miedo, y cambia progresivamente a otras indicadas por un maestro o por estímulos sonoros. Favorece el control expresivo, la fluidez emocional y la capacidad de transitar entre estados afectivos sin perder la organicidad del personaje.

c) Cambio de roles:
El actor elige un personaje y realiza una escena improvisada, cambiando de personaje en el momento sin aviso previo. El actor interpreta un personaje inicial, pero debe cambiar repentinamente a otros (niño, anciano, profesor, turista, etc.) sin previo aviso. Se trabaja la capacidad de adaptación, la construcción inmediata de identidad y el manejo de la corporalidad específica de cada rol.

d) Diálogos imaginarios:
Imagina un diálogo con un personaje ausente y lo interpreta de manera improvisada. El actor establece una conversación con un interlocutor inexistente. Debe imaginarlo, escucharlo y responderle. Este ejercicio fomenta la escucha interna, la creatividad narrativa y la habilidad para sostener un ritmo de interacción sin apoyo externo.

e) Objeto personal:
Selecciona un objeto personal y desarrolla una historia improvisada basada en él. A partir de un objeto propio (como una foto, una llave o una prenda), el actor improvisa una historia que conecte emocionalmente con él. Este ejercicio potencia la memoria afectiva, un recurso central en el trabajo actoral, y fortalece la relación con los estímulos materiales en escena.

1.2. Ejercicios de improvisación colectiva.

Los ejercicios colectivos desarrollan el trabajo en equipo, la escucha activa, el diálogo corporal y la co-construcción escénica.

a) Palabras encadenadas:

Los actores se turnan para decir una palabra relacionada con la anterior, creando una historia improvisada. Los actores dicen palabras relacionadas entre sí, construyendo progresivamente una historia. Este ejercicio fortalece la agilidad mental, la cohesión grupal y la habilidad para construir sentido colectivo a partir de asociaciones libres.

b) Historias compartidas:

Un actor comienza una historia con una frase y los demás continúan la historia, aportando cada uno su parte. Cada actor añade una frase a la historia iniciada por otro. La actividad promueve la continuidad narrativa, la colaboración y la sensibilidad hacia las propuestas de los compañeros.

c) Marionetas de un solo hilo imaginario:

Un actor actúa como marioneta y otro como marionetista, moviendo al primero según las indicaciones. Un actor interpreta a la marioneta y otro al marionetista, guiando los movimientos del primero con un hilo imaginario. Se trabaja la coordinación, la expresividad corporal y la relación de dependencia creativa entre ambos roles.

d) Expresión con sonido gutural:

Los actores se expresan utilizando solo un sonido gutural, improvisando situaciones en parejas. Los actores improvisan escenas utilizando únicamente sonidos guturales, sin palabras. Este ejercicio permite descubrir nuevas posibilidades vocales, enfatiza la comunicación no verbal y fortalece el manejo del ritmo y la energía escénica.

e) Expresión con una sola palabra:

Utilizan una sola palabra repetidamente en diferentes contextos para explorar su significado y emoción. La escena se desarrolla repitiendo una única palabra en distintos tonos, intensidades y emociones. Esto favorece la exploración del subtexto, la intención y la musicalidad del lenguaje, elementos fundamentales en la actuación.

Redacta y crea 1 ejercicio individual y 1 ejercicio colectivo de improvisación:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SESIÓN 09: Creando y Desarrollando Personajes.

1. Creando y desarrollando personajes

La creación y el desarrollo de personajes constituye uno de los pilares esenciales del arte teatral. Desde una perspectiva pedagógica, este proceso no solo implica la construcción de una figura ficticia, sino también la exploración profunda de la condición humana a través del cuerpo, la emoción, la voz y la acción. El personaje se convierte en un medio para comprender conflictos sociales, psicológicos y éticos, permitiendo al actor y al espectador una experiencia estética y reflexiva (Stanislavski, 2014).

1.1. Comprensión del personaje

La comprensión del personaje exige un análisis integral que abarque su **historia personal, contexto social, circunstancias dadas y mundo interior**. El actor debe investigar el pasado del personaje —explícito o implícito— para dotarlo de coherencia y verosimilitud. Esta exploración incluye aspectos como su origen social, educación, vínculos afectivos y experiencias significativas, los cuales influyen directamente en su comportamiento escénico (Hagen, 2008).

Desde la pedagogía teatral, esta comprensión favorece el pensamiento crítico y la empatía, ya que el estudiante aprende a observar al ser humano desde múltiples perspectivas, evitando juicios simplistas.

1.2. Motivaciones y objetivos

Todo personaje actúa movido por **motivaciones internas** que se traducen en objetivos concretos dentro de la escena. Estas metas pueden ser materiales (obtener poder, dinero, reconocimiento) o simbólicas (amor, libertad, identidad). Según Stanislavski (2014), el actor debe identificar el "**objetivo principal**" y los "**objetivos secundarios**" que guían cada acción dramática.

Las motivaciones son el motor de la acción teatral y generan la tensión dramática necesaria para sostener el interés del espectador. En el ámbito educativo, trabajar los objetivos del personaje ayuda al estudiante a comprender la lógica de la acción y la coherencia narrativa.

1.3. Conflictos y obstáculos

El conflicto es el eje central del drama. Todo personaje se enfrenta a **obstáculos internos** (miedos, contradicciones, dilemas morales) y **externos** (otros personajes, normas sociales, fuerzas naturales). Aristóteles (2002) ya señalaba que el conflicto es indispensable para la acción trágica, pues revela el carácter a través de las decisiones.

En la formación teatral, el análisis del conflicto permite desarrollar la capacidad de resolución de problemas, el manejo de la frustración y la expresión emocional consciente.

1.4. Desarrollo del personaje

A lo largo de la obra, el personaje **evoluciona**. Esta transformación puede ser sutil o radical, pero siempre responde a las experiencias vividas dentro de la acción dramática. El desarrollo del personaje implica cambios en sus creencias, emociones y relaciones, lo que se refleja en nuevas formas de actuar y reaccionar (McKee, 2017).

Desde la pedagogía, este proceso ayuda al estudiante a comprender que la identidad no es estática, sino que se construye y transforma a partir de la experiencia.

1.5. Acciones y decisiones

En teatro, el personaje se define más por **lo que hace** que por lo que dice. Cada acción escénica debe tener una intención clara y estar alineada con los objetivos del personaje. Las decisiones que toma frente al conflicto revelan su carácter psicológico, su ética y su posición social (Bogart & Landau, 2005).

El trabajo pedagógico sobre la acción fortalece la conciencia corporal y la responsabilidad escénica, ya que el estudiante comprende que cada gesto comunica significado.

1.6. Empatía y conexión emocional

La empatía es fundamental para una interpretación auténtica. El actor debe establecer un vínculo emocional con el personaje, sin perder la conciencia técnica. Esta conexión permite transmitir emociones de manera veraz y profunda, generando una experiencia significativa para el público (Hagen, 2008).

En el contexto educativo, la empatía teatral contribuye al desarrollo socioemocional del estudiante, promoviendo la comprensión del otro y el respeto por la diversidad humana.

1.7. Uso del cuerpo y la voz

El cuerpo y la voz son los principales instrumentos expresivos del actor. La postura, el movimiento, el ritmo corporal y la calidad vocal comunican información sobre la edad, el estado emocional, la energía y la personalidad del personaje. El dominio de estos elementos permite construir personajes creíbles y expresivos (Bogart & Landau, 2005).

Desde una mirada pedagógica, el trabajo corporal y vocal favorece la autoconciencia, la coordinación y la expresión creativa.

1.8. Construcción de la historia

La creación de personajes está estrechamente ligada a la **estructura dramática**. Es necesario definir la acción principal, el conflicto central, los momentos de tensión y resolución, así como diseñar personajes con fortalezas, debilidades y actitudes claramente definidas. Esta construcción narrativa garantiza coherencia y profundidad artística (McKee, 2017).

En educación, esta práctica desarrolla competencias narrativas, pensamiento creativo y comprensión de la estructura del relato dramático.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

CUESTIONARIO: CREACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAJES TEATRALES

1. ¿Cuál es el propósito principal de crear un personaje en el teatro?
A) Memorizar diálogos largos
B) Representar solo movimientos corporales
C) Imitar a una persona real exactamente
D) Expresar ideas, emociones y conflictos humanos mediante la actuación

2. ¿Qué elemento permite comprender mejor al personaje que se va a interpretar?
A) El vestuario llamativo
B) El escenario
C) Conocer su historia, emociones y motivaciones
D) La duración de la obra

3. ¿Qué aspecto impulsa las acciones del personaje dentro de una escena?
A) Sus objetivos y motivaciones
B) El público presente
C) La música de fondo
D) El lugar de la presentación

4. ¿Qué es un conflicto en el teatro?
A) Una pelea física entre personajes
B) Un problema o dificultad que enfrenta el personaje
C) Un error del actor en escena
D) Un cambio de escenografía

5. ¿Por qué es importante que un personaje cambie o evolucione durante la obra?
A) Para que la obra sea más larga
B) Para aprenderse más diálogos
C) Para mostrar solo emociones negativas
D) Porque refleja aprendizajes y experiencias vividas en la historia

6. ¿Qué ayuda al actor a transmitir de manera auténtica las emociones del personaje?
A) Repetir el texto rápidamente
B) Usar solo gestos exagerados
C) Conectar emocionalmente con el personaje
D) Mirar al público constantemente

7. ¿Qué herramientas principales utiliza el actor para construir un personaje?
A) El cuerpo y la voz
B) El maquillaje y las luces
C) El guion impreso
D) El telón del escenario

8. ¿Qué valor de la Navidad puede trabajarse a través del teatro?
A) La competencia
B) La solidaridad y la empatía
C) El individualismo
D) La indiferencia

9. ¿Qué nos permite el teatro al representar situaciones de la vida cotidiana?
A) Olvidar los problemas reales
B) Actuar sin reglas
C) Memorizar textos sin sentido
D) Reflexionar sobre nuestra convivencia y mejorarla

10. ¿Qué acción demuestra respeto durante una presentación teatral?
A) Hablar mientras otros actúan
B) Reírse de los errores
C) Escuchar y observar con atención
D) Interrumpir la escena

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SESIÓN 10: Producción Teatral: De la Idea al Escenario.

La producción teatral es el proceso de creación y realización de una obra de teatro. Implica varias etapas y aspectos que se combinan para dar vida a la puesta en escena. Algunos de los elementos clave en la producción teatral incluyen:

1. **Selección de la obra**: Elegir el texto que se va a representar, considerando temas, personajes y viabilidad.

2. **Diseño escénico**: Crear la escenografía, iluminación, vestuario y efectos especiales, trabajando en colaboración con el director para lograr una visión coherente.

3. **Casting**: Seleccionar a los actores adecuados a través de audiciones, basándose en su capacidad para interpretar los personajes.

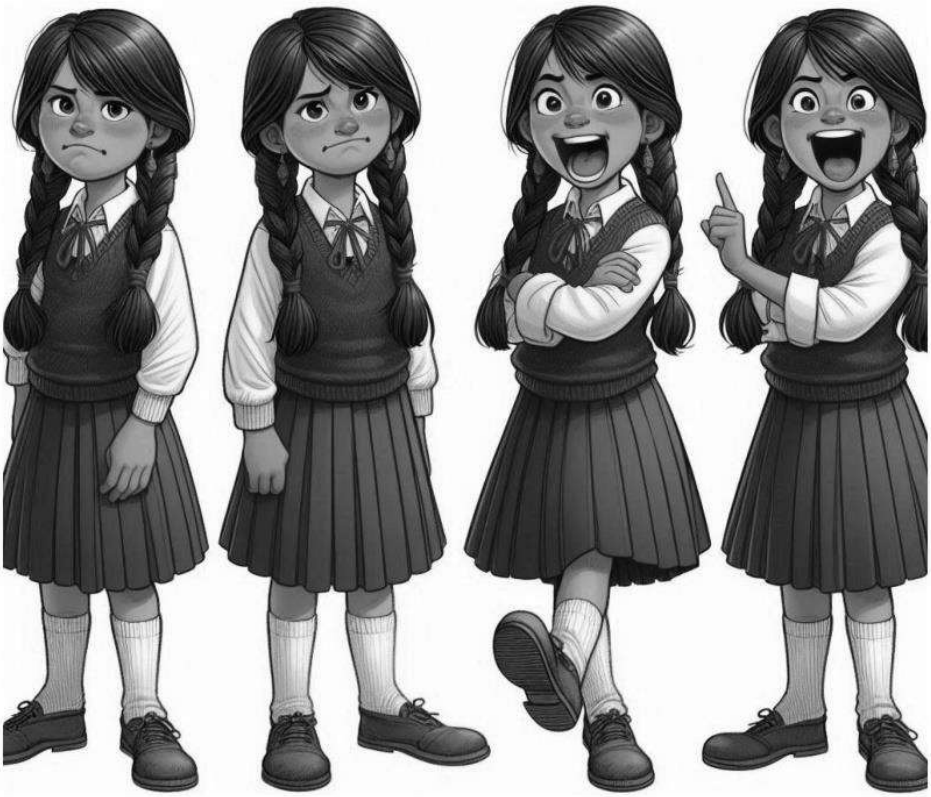
4. **Ensayos**: Los actores trabajan en sus personajes, diálogos y escenas, bajo la dirección del director.

5. **Producción técnica**: Involucra el diseño de sonido, coordinación de iluminación y manejo de efectos especiales.

6. **Gestión de recursos**: Implica la administración del presupuesto, permisos, contratación de personal y coordinación general.

7. **Presentaciones**: La obra se presenta al público, buscando transmitir la visión artística y la historia de manera efectiva.

La producción teatral es un esfuerzo colaborativo que integra diversas disciplinas para crear una experiencia significativa para el público.



SESIÓN 01: Explorando el Folklore: Tradiciones y Características.

1. EL FOLKLORE

El folklore se refiere al conjunto de tradiciones, costumbres, mitos, leyendas, música, danzas y expresiones artísticas que son heredadas de generación en generación dentro de una comunidad o cultura. Es una manifestación que refleja la identidad y los valores de un pueblo, transmitiendo su historia, creencias y modos de vida a través del tiempo. *"El folklore no solo es una expresión artística, sino también una forma de comunicación que permite a las sociedades mantener sus tradiciones vivas y conectar con su identidad cultural."* (Kuntz, 2015, p. 98).

Actividad: "Investigando nuestro folklore local"

Descripción: Los estudiantes investigan sobre una tradición o danza folklórica de su comunidad (puede ser una fiesta, danza o leyenda). Después de la investigación, presentan sus hallazgos al grupo, utilizando imágenes, videos o representaciones orales para mostrar la relevancia de la tradición en la identidad local.

Objetivo: Reflexionar sobre cómo el folklore conecta a los individuos con su comunidad.

2. EL FOLKLORE EN EL MUNDO

El folklore a nivel mundial abarca una variedad de tradiciones y expresiones culturales que varían según las regiones y las civilizaciones. A través del folklore, los pueblos del mundo han transmitido sus experiencias, valores y creencias a lo largo de los siglos, haciendo de estas manifestaciones un patrimonio cultural compartido a nivel global. *"El folklore mundial se diversifica en formas únicas de expresión cultural que enriquecen el patrimonio global, reflejando la variedad de experiencias humanas y sus respuestas creativas a los mismos desafíos existenciales."* (Harris, 2018, p. 44).

Actividad: "El folklore del mundo en danza"

Descripción: Se presentan diferentes danzas folklóricas de diversas partes del mundo (por ejemplo, la danza del tango de Argentina, la danza Bharatanatyam de la India, el flamenco de España). Los estudiantes investigan sobre cada danza y luego, en grupos, recrean una pequeña secuencia de los movimientos más representativos de esas danzas.

Objetivo: Promover la apreciación de las danzas tradicionales de diferentes culturas y su contexto histórico-social.

3. EL FOLKLORE DEL PERÚ

El folklore del Perú es una rica mezcla de tradiciones ancestrales provenientes de las culturas indígenas que habitaron el territorio, junto con influencias europeas, africanas y asiáticas. Las danzas, músicas, festividades y leyendas peruanas reflejan la diversidad cultural y geográfica del país, desde la costa hasta la sierra y la selva. *"El folklore peruano es una manifestación viva de la historia y la cultura del país, con raíces profundas en las antiguas civilizaciones andinas, que continúa siendo una fuente de identidad y orgullo para los peruanos."* (Villanueva, 2017, p. 102).

Actividad: "Bailamos el folklore peruano"

Descripción: Los estudiantes eligen una danza tradicional del Perú (por ejemplo, marinera, huayno, festejo, carnaval de los Andes). Investigan los movimientos básicos, la

música y el contexto cultural de la danza. Luego, realizan una breve presentación grupal mostrando los pasos y explicando el significado cultural de la danza seleccionada.

Objetivo: Conocer y valorar el folklore peruano a través de la práctica y la reflexión.

CUESTIONARIO: EL FOLKLORE Y SU IMPORTANCIA **1. ¿Por qué el folklore puede considerarse una forma de comunicación social además de una expresión artística?** A) Porque solo se utiliza en celebraciones oficiales B) Porque depende exclusivamente de la escritura C) Porque se limita a la música tradicional D) Porque transmite valores, creencias e historia entre generaciones **2. ¿Qué implicancia tiene la pérdida del folklore en una comunidad?** A) Se incrementa la modernización cultural B) Se debilita la identidad cultural colectiva C) Se mejora la comunicación global D) Se generan nuevas tecnologías culturales **3. ¿Qué elemento es clave para que el folklore se mantenga vigente en una sociedad?** A) La globalización cultural B) La digitalización de contenidos C) La transmisión intergeneracional D) La industrialización artística **4. ¿Cuál es el propósito principal de investigar el folklore local en el ámbito educativo?** A) Fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia B) Memorizar datos históricos sin análisis C) Reemplazar tradiciones antiguas D) Uniformizar las culturas **5. ¿Qué nos enseña el folklore mundial sobre las diferentes culturas?** A) Que todas las culturas son idénticas B) Que solo algunas culturas tienen valor C)Que el folklore es irrelevante en la actualidad D) Que existen diversas formas de expresar experiencias humanas	**6. ¿Por qué es importante recrear danzas folklóricas de otros países en el aula?** A) Para competir entre culturas B) Para valorar la diversidad cultural y comprender su contexto C) Para imitar sin comprender D) Para reemplazar la cultura local **7. ¿Qué caracteriza al folklore peruano frente a otras expresiones culturales?** A) Su origen exclusivamente europeo B) Su uniformidad cultural C) Su diversidad producto de múltiples influencias culturales D) Su desaparición progresiva **8. ¿Cuál es el valor educativo de practicar danzas folklóricas peruanas?** A) Fomentar la valoración cultural y la identidad nacional B) Solo desarrollar habilidades físicas C) Aprender coreografías sin contexto D) Repetir movimientos mecánicamente **9. ¿Cómo contribuye el folklore a la construcción de la identidad nacional?** A) Eliminando las diferencias culturales B) Imponiendo una sola tradición C) Sustituyendo culturas originarias D) Integrando diversas tradiciones y memorias colectivas **10. ¿Qué reflexión crítica se puede hacer sobre la globalización y el folklore?** A) La globalización fortalece todas las tradiciones automáticamente B) Puede poner en riesgo las tradiciones si no se valoran localmente C) El folklore deja de existir en la modernidad D) No existe relación entre ambos

SESIÓN 02: Folklore del Perú.

1. EL FOLKLORE:

El folklore en la danza es una manifestación cultural que engloba las tradiciones, expresiones y manifestaciones artísticas de un pueblo o comunidad específica. Se refiere a las prácticas dancísticas transmitidas de generación en generación, arraigadas en la historia y el patrimonio de una región o grupo étnico. Esta forma de danza refleja la identidad colectiva, las creencias, los valores y las experiencias de una comunidad, y a menudo se utiliza como un medio para preservar y celebrar la herencia cultural. El folklore en la danza abarca una amplia variedad de estilos y géneros, que pueden incluir danzas folklóricas tradicionales, danzas rituales, danzas festivas y danzas ceremoniales. Estas expresiones pueden estar influenciadas por factores como el entorno geográfico, el clima, las ocupaciones tradicionales, las festividades religiosas y los eventos históricos. Una característica distintiva del folklore en la danza es su autenticidad y conexión con las raíces culturales de una comunidad. A menudo, las coreografías, los movimientos y los trajes utilizados en estas danzas están estrechamente vinculados a la historia y al contexto cultural específico de la región. Además de ser una forma de expresión artística, el folklore en la danza desempeña múltiples roles dentro de una comunidad. Puede servir como un medio de cohesión social, reforzando los lazos entre los miembros de la comunidad y promoviendo un sentido de identidad compartida. También puede funcionar como una forma de comunicación, transmitiendo mensajes, narrativas y valores culturales a través del movimiento y la música. En el ámbito educativo, el folklore en la danza ofrece una oportunidad única para explorar la diversidad cultural y fomentar el entendimiento intercultural. Al aprender y participar en danzas folklóricas, los estudiantes no solo adquieren habilidades técnicas y artísticas, sino que también desarrollan una apreciación por las diferentes culturas y tradiciones que conforman el mundo en el que viven.

El folklore en la danza es un tesoro cultural que refleja la riqueza y la diversidad del patrimonio humano. A través de sus movimientos, ritmos y simbolismos, esta forma de expresión artística conecta a las personas con su pasado, fortalece su sentido de identidad y enriquece su experiencia cultural.

1.1. ELEMENTOS DEL FOLKLORE:

a) **Movimientos Tradicionales:** Los movimientos en el folklore en la danza están arraigados en la historia y la tradición de una comunidad específica. Estos movimientos pueden ser simples o complejos, pero siempre reflejan la identidad cultural y las prácticas ancestrales del grupo.

b) **Música Autóctona:** La música es un elemento fundamental del folklore en la danza. Las melodías, ritmos y instrumentos utilizados son característicos de la región o comunidad en la que se originan las danzas. Esta música autóctona a menudo se transmite oralmente de generación en generación.

c) **Indumentaria Tradicional:** La vestimenta utilizada en el folklore en la danza es una parte integral de la expresión cultural. Los trajes y adornos reflejan la historia, el clima y las actividades tradicionales del pueblo. Los colores, tejidos y diseños de la indumentaria suelen tener un significado simbólico.

d) **Narrativa o Temática:** Muchas danzas folklóricas cuentan historias o representan eventos específicos de la cultura local. Estas narrativas o temáticas pueden estar relacionadas con mitos, leyendas, celebraciones festivas, rituales religiosos o actividades cotidianas de la comunidad.

e) **Contexto Cultural:** El folklore en la danza se desarrolla en un contexto cultural específico que influye en su significado y práctica. Este contexto incluye aspectos como las creencias, valores, tradiciones, idioma, geografía y costumbres del grupo étnico o la región en la que se origina la danza.

f) **Celebración Comunitaria:** Muchas veces, el folklore en la danza se presenta en el contexto de celebraciones comunitarias o eventos festivos. Estas ocasiones proporcionan un espacio para que la comunidad se reúna, celebre su patrimonio cultural y fortalezca los lazos sociales a través de la participación en la danza y la música.

g) **Transmisión Oral y Práctica Colectiva:** La transmisión del folklore en la danza suele ser oral, pasando de generación en generación a través de la enseñanza práctica y la observación directa. Las danzas folklóricas se aprenden y practican en grupos, fomentando la participación colectiva y el sentido de pertenencia a la comunidad.

Cuestionario sobre el FOLKLORE:

1. **¿Qué aspecto cultural abarca el folklore en la danza?**

……
……

2. **¿Qué reflejan los movimientos en el folklore en la danza?**

……
……

3. **¿Cuál es la función de la música en el folklore en la danza?**

……
……

4. **¿Qué elementos suelen tener un significado simbólico en la indumentaria tradicional del folklore en la danza?**

……
……

5. **¿Qué tipo de historias o eventos representan muchas danzas folklóricas?**

……
……

6. **¿Qué influye en el significado y la práctica del folklore en la danza?**

……
……

7. **¿En qué tipo de eventos se presenta a menudo el folklore en la danza?**

……
……

8. **¿Cómo se transmite tradicionalmente el folklore en la danza?**

……
……

9. **¿Qué fomenta la práctica colectiva de las danzas folklóricas?**

……
……

10. **¿Cuál es el propósito del folklore en la danza dentro de una comunidad?**

……
……

SESIÓN 03: Evolución Histórica de la Danza en el Perú.

1. Evolución Histórica de la Danza en el Perú

La danza en el Perú ha evolucionado como una forma de expresión artística profundamente ligada a la identidad cultural y a los procesos históricos del país. Desde las primeras manifestaciones rituales de las culturas precolombinas hasta las fusiones contemporáneas que dialogan con lo global, la danza peruana refleja las transformaciones sociales, políticas y espirituales de su pueblo.

Según Sánchez (2015), la danza peruana ha funcionado como un "medio de transmisión de valores colectivos, cosmovisiones y estructuras de poder", siendo modificada a lo largo de los siglos por las influencias coloniales, republicanas y globalizadas. Cada periodo histórico trajo consigo nuevas formas de movimiento, significados simbólicos y propósitos sociales. En palabras de León (2020), "la danza en el Perú es un testimonio vivo de la resistencia cultural, de la capacidad de las comunidades para conservar sus raíces mientras integran elementos externos en una constante reinvención de lo propio".

2. Cronología de la Evolución de la Danza en el Perú

2.1. Época Prehispánica

- Caracterizada por danzas rituales, agrícolas y religiosas.
- Utilizadas en ceremonias dedicadas a la tierra (Pachamama), al sol (Inti) y a los ciclos agrícolas.
- Ejemplo: danzas mochicas y quechuas que formaban parte de rituales colectivos. (Kapsoli, 2006)

2.2. Época Colonial (Siglo XVI - XIX)

- Fuerte influencia europea, especialmente española, y presencia de danzas afrodescendientes.
- Las danzas indígenas fueron sincretizadas o prohibidas, pero muchas sobrevivieron en formas adaptadas.
- Surgen danzas como la zamacueca, precursora de la marinera (Romero, 2010)

2.3. Época Republicana (Siglo XIX - XX)

- Se reafirma el nacionalismo cultural, y muchas danzas tradicionales comienzan a ser reconocidas como parte del patrimonio nacional.
- Se crean concursos de marinera, festejo y huayno, institucionalizando estas danzas.
- Nace el movimiento de revalorización del folclore (Flores Ochoa, 2004)

2.4. Época Contemporánea (Siglo XX - actualidad)

- La danza se transforma en un lenguaje intercultural: fusiones entre estilos tradicionales, urbanos y globales.
- Se integra en espacios educativos, escénicos, y medios audiovisuales.
- Danza como forma de activismo social, expresión juvenil e identidad urbana (León, 2020)

Elabora un mapa mental sobre la evolución de la danza en el Perú

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA DANZA PERUANA

Identidad cultural
Expresión ancestral
Ritual festivo
Fusión mestiza
Memoria colectiva
Resistencia simbólica
Diversidad escénica
Tradición viva
Herencia afroperuana
Danza contemporánea

I	A	C	I	N	E	C	S	E	D	A	D	I	S	R	E	V	I	D	C
U	E	T	S	R	O	A	I	D	C	H	O	B	I	T	N	R	S	E	A
M	I	D	E	N	T	I	D	A	D	C	U	L	T	U	R	A	L	C	H
L	D	O	O	V	I	T	S	E	F	L	A	U	T	I	R	I	I	Y	E
V	A	P	H	E	M	A	T	V	C	H	E	G	M	R	F	L	I	A	R
C	N	R	E	T	A	O	I	F	N	S	C	E	O	R	O	B	V	A	E
I	Z	L	T	E	A	P	D	S	Y	A	F	P	T	B	N	I	H	U	N
S	A	V	T	S	I	Z	Y	U	R	N	T	F	M	E	T	A	D	I	C
M	C	N	S	C	E	U	I	E	A	R	O	I	Z	C	U	M	B	L	I
N	O	T	O	M	A	C	S	T	J	Y	S	V	E	I	G	L	H	W	A
N	N	O	U	T	R	C	N	N	S	A	I	L	V	Z	T	R	M	I	A
E	T	L	P	R	N	D	F	A	I	E	O	T	V	M	L	N	O	P	F
I	E	R	A	L	T	E	N	C	N	C	M	U	I	A	R	E	M	B	R
L	M	A	T	E	R	U	N	B	A	O	A	N	D	S	R	E	C	H	O
U	P	I	T	N	R	E	E	I	S	B	I	O	O	T	P	E	J	H	P
R	O	N	T	E	T	D	R	U	S	L	V	S	G	I	A	E	B	M	E
S	R	R	L	S	E	O	K	A	S	N	R	L	E	C	S	E	H	A	R
N	A	L	I	S	M	T	D	R	C	A	I	U	E	R	B	U	N	O	U
R	N	S	C	E	S	G	A	E	K	I	S	T	A	E	P	N	F	U	A
L	E	R	M	P	O	Y	T	N	D	P	O	I	U	E	N	X	F	T	N
R	A	A	P	G	U	R	D	N	T	C	L	A	O	R	Y	S	E	I	A
E	N	P	A	T	R	A	D	I	C	I	O	N	V	I	V	A	D	C	R

SESIÓN 04: Explorando la Danza Creativa.

La danza creativa se enfoca en fomentar la expresión personal y el descubrimiento de un lenguaje de movimiento propio. A través de esta práctica, los bailarines exploran y experimentan con sus propias ideas, emociones, sensaciones y perspectivas, utilizando su cuerpo como instrumento de comunicación y expresión artística.

En lugar de seguir técnicas o estilos establecidos, la danza creativa promueve la integración de múltiples influencias y enfoques, permitiendo que cada bailarín desarrolle una voz y un estilo únicos. Esto implica que los bailarines no solo se concentran en aprender pasos y movimientos predefinidos, sino que también se animan a explorar nuevas formas de moverse y a desarrollar su propio vocabulario de movimiento.

La danza creativa fomenta la experimentación, la improvisación y la colaboración, brindando a los bailarines la libertad de explorar diferentes ideas y enfoques coreográficos. También implica una conexión profunda entre el cuerpo y la mente, ya que los bailarines deben estar en sintonía con sus propias sensaciones y emociones para poder transmitirlas a través del movimiento.

Además, puede ser utilizada como una herramienta para la creación colectiva, donde los bailarines trabajan juntos para desarrollar coreografías originales, fusionando diferentes estilos y técnicas para crear algo único y personal.

Ejercicios con la danza folklórica: Carnaval de Tambobamba (Apurímac)

Ejercicio 1: "Siente el Ritmo del Carnaval" (Exploración rítmica y corporal)
Objetivo: Sensibilizar al cuerpo con el ritmo y la energía de la danza.
Duración: 10 minutos
Desarrollo:
- El docente coloca música del Carnaval de Tambobamba.
- Los estudiantes se desplazan libremente en el espacio siguiendo el ritmo (caminar, saltar, girar).
- Se les guía con comandos:

"Desplázate como si estuvieras en una fiesta del pueblo",
"Salta como si estuvieras celebrando la cosecha".

Ejercicio 2: "Zapateo Cotabambino" (Motricidad y técnica básica)
Objetivo: Practicar el zapateo característico del carnaval apurimeño.
Duración: 15 minutos
Desarrollo:
- El docente muestra los pasos básicos del zapateo suave y rítmico (sin levantar mucho los pies, en secuencias de 4 tiempos).
- Los estudiantes imitan y luego repiten en serie:
  - Zapateo alternado (derecha-izquierda)
  - Zapateo doble (izquierda-izquierda, derecha-derecha)
- Se agrega palmada o grito corto al final de cada serie para añadir expresividad.

Ejercicio 3: "Rondas de Hermandad" (Coordinación grupal)
Objetivo: Reconocer el valor comunitario de la danza tradicional.
Duración: 10 minutos
Desarrollo:
- En parejas o tríos, los estudiantes se toman de las manos y giran en ronda al ritmo del carnaval.

- Luego cambian de dirección, elevan los brazos, saludan con la cabeza.
- Se reflexiona:

"¿Qué representa bailar en círculo? ¿Qué emociones surgen al bailar con otros?"

Ejercicio 4: "Mi Paso Creativo del Carnaval" (Creatividad corporal)
Objetivo: Crear una variación personal a partir del paso tradicional.
Duración: 15 minutos
Desarrollo:

- Cada estudiante elige un paso aprendido (zapateo, giro, palmada) y le añade un gesto creativo (movimiento de brazos, postura del torso, etc.).
- Presentan su paso individual ante la clase.
- Se valora la creatividad, expresión y respeto por el origen de la danza.

Ejercicio 5: "Coreografía de Carnaval" (Creación colectiva)
Objetivo: Integrar lo aprendido en una secuencia coreográfica.
Duración: 20 minutos
Desarrollo:

- En grupos de 4 a 6, los estudiantes combinan los pasos y movimientos explorados.
- Organizan una pequeña presentación con entrada, desarrollo y cierre, usando el espacio escénico.
- Presentan ante sus compañeros.

Música sugerida:

- Carnaval de Tambobamba (instrumental y con letra)
- Huaynos tradicionales de Apurímac
- Música de carnaval con ritmo de zapateo suave

SESIÓN 05: Elementos Esenciales en la Realización de la Danza.

1. Elementos básicos de la danza:

La danza es una forma de arte que combina movimientos corporales organizados y expresivos dentro de un espacio y tiempo determinados, acompañados de una intención comunicativa. Los elementos básicos de la danza son esenciales para comprender su estructura y ejecución, permitiendo tanto a los intérpretes como al público experimentar su riqueza expresiva. Los elementos básicos de la danza son fundamentales para su comprensión y ejecución. A continuación, se presentan algunos de estos elementos:

1.1. Cuerpo:

Es el medio principal de expresión en la danza. A través del cuerpo, los bailarines comunican emociones y cuentan historias mediante movimientos controlados y coordinados. El cuerpo es el instrumento fundamental de la danza. A través de posturas, gestos y desplazamientos, los bailarines transforman sus emociones y pensamientos en formas visuales. La conciencia corporal, la alineación, la coordinación y la flexibilidad son aspectos clave para una ejecución efectiva (Blom & Chaplin, 1988). El cuerpo no solo actúa como herramienta técnica, sino también como medio de comunicación simbólica.

1.2. Espacio:

Se refiere al área en la que se realiza la danza. Incluye la ubicación, el nivel (alto, medio, bajo), y la dirección de los movimientos. La utilización del espacio es crucial para crear formas y patrones visuales. El espacio en la danza no es simplemente un lugar físico; es el campo donde ocurren las interacciones de movimiento. Los bailarines utilizan direcciones (frontal, lateral, diagonal), niveles (alto, medio, bajo) y trayectorias (curvas, rectas, espirales) para organizar sus desplazamientos y formar patrones visuales que refuerzan el significado de la obra (Schrader, 2005). El uso consciente del espacio aporta dinamismo y estructura a la coreografía.

1.3. Tiempo:

Relacionado con el ritmo y la duración de los movimientos. El tiempo en la danza puede variar, y es esencial para sincronizar los movimientos con la música y crear dinámicas en la interpretación. El tiempo se refiere a la organización rítmica del movimiento. Este incluye el tempo (velocidad), la duración de los movimientos y su sincronización con la música o con otros bailarines. El control del tiempo permite jugar con la aceleración, desaceleración y pausas, generando tensiones dramáticas y variedad expresiva (Anderson, 1997). Así, el tiempo otorga un flujo que estructura la narrativa de la danza.

1.4. Acción:

Se refiere a los movimientos específicos que realizan los bailarines. Esto incluye una variedad de gestos, desplazamientos, saltos, giros y otros tipos de movimientos que conforman el repertorio de la danza. La acción comprende todos los movimientos específicos que realiza el cuerpo en la danza: caminar, correr, saltar, girar, balancearse, entre otros. Estos movimientos pueden ser gestuales (pequeños y simbólicos) o locomotores (desplazamientos en el espacio) (Smith-Autard, 2002). La combinación de acciones crea frases de movimiento que articulan la coreografía.

1.5. Energía:

Hace referencia a la calidad del movimiento, que puede ser suave, fuerte, rápido, lento, entre otros. La energía aporta emoción y carácter a la danza, influyendo en cómo se perciben los movimientos. La energía se refiere a la cualidad dinámica de los

movimientos, a su intensidad y carácter. Puede ser fluida, percutida, sostenida, vibrante, repentina, entre otras variaciones. La manipulación de la energía en la danza ayuda a expresar estados emocionales, acentuar intenciones o cambiar el tono de la interpretación (Blom & Chaplin, 1988).

1.6. Mensaje:

Es el contenido o la historia que se quiere comunicar a través de la danza. Cada danza puede transmitir emociones, narrativas o conceptos específicos, lo que le da significado a la actuación. El mensaje es el significado que se busca transmitir a través de la danza. Puede ser una emoción, una historia, un concepto abstracto o una afirmación cultural. La combinación consciente de cuerpo, espacio, tiempo, acción y energía permite construir un discurso artístico que comunica con el público (Schrader, 2005). Sin un mensaje claro, la danza puede perder profundidad o impacto.

Estos elementos son interdependientes y se combinan para crear una experiencia artística completa en la danza. Cada uno de ellos contribuye a la expresión y comunicación del bailarín, así como a la conexión con el público.

Estos seis elementos no operan de manera aislada. Se entrelazan en todo momento durante la ejecución, proporcionando coherencia y riqueza expresiva a la danza. El dominio de estos componentes es crucial para que el bailarín logre un nivel de interpretación que conecte emocional e intelectualmente con su audiencia.

SESIÓN 06: Danza Moderna: Expresión Artística en Constante Evolución.

1. Historia y orígenes de la danza moderna

La danza moderna emergió a principios del siglo XX como una reacción a las normas rígidas del ballet clásico. Se desarrolló en un contexto de transformación social, política y cultural, en el que los artistas buscaban romper con las convenciones establecidas para expresar experiencias humanas más reales y contemporáneas. Figuras pioneras como **Isadora Duncan**, **Ruth St. Denis**, **Martha Graham** y **Doris Humphrey** propusieron un movimiento más libre, natural y auténtico, fundado en la emocionalidad, la respiración y la conexión con la tierra (Banes, 2003). Estas precursoras consideraban que la danza debía surgir del interior del ser humano, reflejando sentimientos personales más que formas preestablecidas.

2. Técnicas y estilos en la danza moderna

A diferencia del ballet clásico, que tiene técnicas codificadas, la danza moderna es plural en sus formas. Cada coreógrafo ha desarrollado un enfoque técnico único: por ejemplo, **Martha Graham** exploró la contracción y la liberación del torso; **José Limón** se enfocó en el peso y la caída; y **Merce Cunningham** trabajó la independencia entre movimiento y música. Estas técnicas han favorecido la experimentación, el uso del cuerpo en diferentes niveles, la improvisación y la construcción de un estilo personal (Au, 2002).

3. Expresión emocional en la danza moderna

Uno de los pilares fundamentales de la danza moderna es la **expresión de emociones profundas**. A través del movimiento corporal, los bailarines representan sentimientos como el dolor, la alegría, el miedo o la esperanza. Esta danza, lejos de buscar una forma estética pura, prioriza el contenido emocional y psicológico de la obra. Según Carter (1998), la danza moderna busca revelar la interioridad del sujeto mediante la fisicalidad, siendo el cuerpo un vehículo de comunicación emocional.

4. Uso del espacio en la danza moderna

El espacio escénico en la danza moderna se concibe como un campo tridimensional que permite el **desplazamiento libre y multidireccional** del cuerpo. A diferencia del ballet, donde la gravedad se desafía, en la danza moderna se **acepta y se explora**. Se emplea el suelo como un soporte expresivo, lo cual permite caídas, rodadas, apoyos y saltos con una intención emocional y técnica (Layson, 1993). Esta concepción espacial favorece la creación de nuevas dinámicas coreográficas.

5. Interacción con la música

La danza moderna no siempre utiliza la música como guía estructural, sino como un **elemento de diálogo o incluso de contraste**. Algunos coreógrafos optan por la música tradicional, otros por el silencio o por sonidos contemporáneos. **Merce Cunningham**, por ejemplo, propuso que música y movimiento pueden coexistir sin necesidad de estar sincronizados, promoviendo la independencia de las artes (Copeland & Cohen, 1983).

6. Temática y mensaje en la danza moderna

La danza moderna se ha consolidado como un medio de **comentario social y político**, abordando temas de género, derechos humanos, conflictos bélicos, diversidad e identidad. Se convierte así en una forma de arte comprometida con su tiempo, que busca **provocar la reflexión crítica** del espectador a través del cuerpo en movimiento (Desmond, 1997). El lenguaje dancístico se emplea para denunciar, sensibilizar y proponer nuevos imaginarios colectivos.

Conclusión

La danza moderna es un arte dinámico y transformador, cuyo enfoque en la libertad, la emocionalidad y la reflexión crítica la convierte en una expresión artística profundamente humana. Permite que tanto intérpretes como espectadores conecten con temas relevantes de la sociedad, explorando la complejidad del cuerpo, la emoción y la cultura desde una perspectiva siempre innovadora.

SESIÓN 07: Mensaje y Comunicación Cinética en la Danza.

1. EL MENSAJE Y COMUNICACIÓN CINÉTICA EN LA DANZA

La danza es una forma de arte que va más allá del mero movimiento físico: es un vehículo para comunicar mensajes complejos, emociones profundas y realidades culturales o sociales. En este contexto, se destacan dos elementos clave: **el mensaje** y la **comunicación cinética**.

1.1. EL MENSAJE EN LA DANZA.

El concepto de mensaje en la danza se refiere a la idea, narrativa o tema que se desea transmitir a través del movimiento. Este mensaje puede ser explícito o implícito y busca evocar una respuesta o comprensión en el espectador. A través de la danza, se pueden comunicar emociones, reflexiones o historias que pueden resonar con el público; la intención expresiva detrás de una obra coreográfica. Puede tratarse de una historia concreta, un sentimiento abstracto o una reflexión sobre una temática social. Este mensaje puede ser **explícito**, como ocurre en los ballets narrativos, o **implícito**, como en muchas danzas contemporáneas que invitan a la interpretación personal del espectador (Hanna, 1987). "La danza comunica mediante signos visuales que el cuerpo en movimiento produce, y estos signos son portadores de significado" (Kaeppler, 2000, p. 116). El mensaje se construye a través de la selección de movimientos, la dinámica del cuerpo, el uso del espacio y la relación con otros elementos escénicos como la música, el vestuario o la iluminación. La claridad del mensaje depende tanto de la intención del coreógrafo como de la interpretación del bailarín y la recepción del espectador.

1.2. LA COMUNICACIÓN CINÉTICA: EL LENGUAJE DEL MOVIMIENTO

La comunicación cinética, por otro lado, se refiere al lenguaje del movimiento utilizado para transmitir ese mensaje. Los bailarines emplean su cuerpo y movimientos para comunicar emociones, conceptos y narrativas. Esta comunicación puede abarcar una variedad de técnicas y estilos de danza, desde movimientos fluidos hasta gestos enérgicos. La **comunicación cinética** se define como la transmisión de significados a través del movimiento corporal. En la danza, el cuerpo se convierte en un instrumento comunicativo que reemplaza a las palabras. Este tipo de comunicación está enraizada en lo no verbal y está influenciada por factores culturales, contextuales y emocionales (Sheets-Johnstone, 2015). "La comunicación corporal es una forma primaria de lenguaje humano, y la danza, como expresión organizada del movimiento, es una forma avanzada de ese lenguaje" (Foster, 2011, p. 58). La **cinética** abarca:

a) La calidad del movimiento (fluido, cortado, vibrante, etc.).

La **calidad del movimiento** se refiere a la manera en que se ejecuta un movimiento, no solo al tipo de movimiento en sí. Esta dimensión involucra la textura, el flujo, la dinámica y el carácter del movimiento. Rudolf Laban, pionero en el análisis del movimiento, propuso una clasificación de los **esfuerzos** del movimiento basada en cuatro factores: **peso (ligero o fuerte), tiempo (súbito o sostenido), espacio (directo o flexible) y flujo (libre o controlado)** (Laban, 1975).

Un movimiento **fluido** es continuo y sin interrupciones, mientras que un movimiento **cortado** presenta interrupciones o cambios bruscos. El movimiento **vibrante** puede implicar oscilaciones rápidas que expresan tensión o energía contenida. "Las cualidades del movimiento son el medio primario por el cual el bailarín comunica una sensación o estado emocional" (Bartenieff & Lewis, 1980, p. 39). Estas cualidades se combinan para crear una experiencia estética y emocional particular para el espectador.

b) La energía y la intención.

La **energía** en la danza se refiere al grado de **esfuerzo físico y emocional** invertido en el movimiento. No se trata únicamente de fuerza muscular, sino de cómo esta fuerza se canaliza para producir un significado. La **intención**, por su parte, está relacionada con la **motivación interna** del movimiento: por qué se realiza un gesto y con qué propósito expresivo o narrativo. Según Blom y Chaplin (1988), "la energía dirige la dinámica del movimiento, mientras que la intención otorga coherencia expresiva a la secuencia de gestos" (p. 52). Por ejemplo, un movimiento lento y pesado puede expresar tristeza o solemnidad, mientras que uno ligero y rápido puede transmitir alegría o sorpresa. "La energía no se limita al esfuerzo físico; es también una carga emocional que da vida y autenticidad al movimiento" (Foster, 2011, p. 65).

c) La espacialidad (niveles, direcciones, trayectorias).

La **espacialidad** es el uso consciente del espacio escénico y corporal. En danza, este elemento se expresa a través de:

- **Niveles**: bajo (suelo), medio (altura de la cadera/torso), alto (por encima de los hombros).
- **Direcciones**: frontal, lateral, diagonal, hacia adelante o hacia atrás.
- **Trayectorias**: líneas curvas, rectas, en espiral, en zigzag, entre otras.

El dominio del espacio permite al bailarín generar tensión dramática, énfasis visual y organización coreográfica (Humphrey, 1959). El uso creativo del espacio puede transformar el sentido del mensaje y la percepción del público. "El espacio en la danza no es solo un entorno pasivo, sino una dimensión activa que condiciona y potencia el sentido del movimiento" (Laban, 1975, p. 63).

d) El ritmo y la musicalidad.

El **ritmo** en la danza se refiere a la **estructura temporal** del movimiento, es decir, al patrón de duración, acento y repetición en el tiempo. La **musicalidad**, en cambio, es la capacidad del bailarín de **sincronizar y dialogar** con los elementos musicales, como el tempo, el compás, los acentos y la frase musical. Blom y Chaplin (1988) señalan que el ritmo puede ser **externo**, cuando está guiado por la música o un metrónomo, o **interno**, cuando el bailarín genera su propio patrón temporal. La musicalidad permite que el movimiento se sienta natural, orgánico y emocionalmente conectado con la música. "La musicalidad en la danza implica escuchar activamente, responder con el cuerpo y transformar el sonido en expresión visual y kinestésica" (Schrader, 2005, p. 88).

El ritmo y la musicalidad fortalecen la comunicación cinética, creando una relación armoniosa entre cuerpo y sonido.

Mediante estos elementos, el bailarín logra construir un **lenguaje corporal estructurado** que permite expresar tanto emociones íntimas como críticas sociales.

Ambos conceptos son fundamentales en la creación de una experiencia artística significativa. La integración de un mensaje claro y una comunicación cinética efectiva permite que los bailarines conecten emocionalmente con el público, enriqueciendo la experiencia a través del lenguaje del movimiento y la música. La danza se convierte así en un medio poderoso para expresar y comunicar, trascendiendo las palabras y conectando con las emociones humanas.

FICHA DE OBSERVACIÓN: MENSAJE Y COMUNICACIÓN CINÉTICA EN LA DANZA

Área: Arte y Cultura **Grado:** 3° Secundaria
Nombre del estudiante observador: _____
Nombre del grupo o compañero observado: _____
Fecha: _____

1. Observa y responde según lo que viste en la presentación de la danza. Marca con una (✓) la opción que corresponda.

Aspecto a observar	Sí (3 pts.)	Parcialmente (2 pts.)	No (1 pt.)
1. La secuencia de movimientos tiene un **mensaje claro** (convivencia, respeto, etc.)			
2. Se nota una **intención expresiva** en el cuerpo (posturas, gestos, ritmo)			
3. Usan bien el **espacio** (desplazamiento, niveles alto/medio/bajo)			
4. Hay **coordinación grupal** o fluidez en la secuencia individual			
5. La danza logra **comunicar sin necesidad de palabras**			

2. Reflexión breve del estudiante observador ¿Qué mensaje crees que quisieron transmitir?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. ¿Qué parte del cuerpo o movimiento te pareció más expresivo? ¿Por qué?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Puntaje total: _____ / 15

Nivel de logro sugerido:

- **13 – 15 puntos:** Excelente comunicación cinética y claridad del mensaje.
- **10 – 12 puntos:** Buena comunicación, pero puede mejorar en expresividad o claridad.
- **7 – 9 puntos:** Necesita mejorar en intención o coherencia del mensaje.
- **Menos de 7 puntos:** Requiere mayor trabajo en expresión corporal y construcción del mensaje.

SESIÓN 08: Representación de Emociones y Sentimientos a Través de la Danza.

1. Representación de Emociones a Través de la Danza

La representación de emociones en la danza es un aspecto esencial del arte del movimiento, ya que permite a los bailarines comunicar estados emocionales complejos mediante el lenguaje corporal. Las emociones, entendidas como respuestas afectivas a estímulos internos o externos, se traducen en patrones de movimiento que pueden ser reconocidos y sentidos por el público. La danza, en este sentido, se convierte en una forma de comunicación no verbal altamente expresiva que va más allá de lo racional y se adentra en lo sensorial y lo simbólico (Hanna, 1987).

1.1. Elementos Clave:

- **Movimiento Corporal:** El cuerpo es el instrumento principal del bailarín para manifestar emociones. Según Laban (1971), las cualidades del movimiento, como el flujo, el peso, el espacio y el tiempo, son fundamentales para expresar distintos estados emocionales. Por ejemplo, movimientos ligeros y expansivos pueden representar alegría o entusiasmo, mientras que movimientos pesados y contenidos pueden reflejar tristeza o dolor.

- **Dinámicas y Ritmos:** La dinámica del movimiento –es decir, su variación en intensidad, duración y velocidad– influye directamente en la percepción emocional. Este principio está presente tanto en danzas tradicionales como contemporáneas, y permite construir contrastes expresivos que enriquecen la interpretación (De Luca, 2014).

- **Expresión Facial y Gestual:** El rostro y las manos del bailarín son herramientas expresivas que potencian el significado emocional de la danza. La integración de expresión facial con el movimiento corporal permite una comunicación más completa, estableciendo una conexión más empática con el espectador (Fernández & Lamas, 2018).

- **Contexto Musical:** La música cumple una función de guía emocional, marcando el tono afectivo de la danza. La interacción entre música y movimiento genera una sinergia expresiva que potencia el impacto emocional de la representación (Jola & Grosbras, 2013).

- **Narrativa:** Muchas formas de danza construyen narrativas emocionales mediante secuencias coreográficas. Estas narrativas permiten a los bailarines transitar por diferentes emociones, generando una experiencia estética que puede evocar recuerdos, empatía y reflexión en el espectador (Scheff, 2005).

2. Representación de Sentimientos a Través de la Danza

A diferencia de las emociones, que suelen tener una respuesta fisiológica inmediata, los **sentimientos** se entienden como experiencias internas más duraderas y subjetivas. En la danza, los sentimientos se expresan de manera más introspectiva, y muchas veces están vinculados a procesos de identidad, memoria y percepción del entorno. La danza se convierte así en un medio de exploración y manifestación de lo íntimo, lo personal y lo simbólico (Levy, 2005).

2.1. Elementos Clave:

- **Intención del Movimiento:** Cada gesto en la danza puede tener una carga simbólica si está guiado por una intención clara. La calidad del movimiento puede cambiar radicalmente dependiendo del sentimiento que se busca expresar. Esta intencionalidad

es clave en la danza contemporánea, donde la exploración personal y el autoconocimiento son componentes centrales del proceso creativo (Barrios, 2019).

- **Exploración de la Identidad:** La danza puede funcionar como una herramienta de afirmación identitaria. A través de ella, los bailarines pueden expresar sentimientos relacionados con su historia personal, su pertenencia cultural o su visión del mundo. En muchas comunidades, las danzas tradicionales cumplen la función de preservar y transmitir sentimientos colectivos como la esperanza, el orgullo o el duelo (Desmond, 1997).

- **Interacción con el Espacio:** La manera en que un bailarín ocupa el espacio escénico puede reflejar su estado interno. Movimientos expansivos, centrífugos, pueden expresar confianza y apertura; mientras que desplazamientos limitados o centrípetos pueden representar introspección o aislamiento (Laban, 1971).

- **Colaboración y Conexión:** La danza grupal, especialmente en duetos o coreografías de conjunto, posibilita la construcción de sentimientos compartidos. La sincronización, el contacto visual y físico, y la escucha corporal entre los bailarines crean una atmósfera emocional que puede ser percibida como una vivencia colectiva por parte del público (Heinemann, 2006).

- **Uso de Metáforas:** Los movimientos en la danza frecuentemente funcionan como metáforas visuales. A través de la abstracción corporal, se pueden representar ideas complejas o sentimientos sutiles como la resiliencia, la pérdida o la transformación. Estas metáforas dan lugar a múltiples interpretaciones, enriqueciendo la experiencia estética (Foster, 1986).

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SESIÓN 09: Explorando la Sincronización entre Música y Movimiento.

La sincronización entre música y movimiento en la danza se refiere a la coordinación y alineación de los movimientos de los bailarines con el ritmo, la melodía y otros elementos musicales. Esta relación es fundamental para crear una presentación armoniosa y expresiva.

La música proporciona un marco rítmico que guía los movimientos, y los bailarines deben adaptarse a los cambios en el tempo y la dinámica de la música. La sincronización puede manifestarse de diversas maneras, como:

1. **Ritmo musical**: Los bailarines responden al ritmo de la música, utilizando pasos y movimientos que se ajustan a los cambios rítmicos, lo que les permite crear una presentación cohesiva.

2. **Ritmo corporal**: Los bailarines pueden desarrollar un ritmo interno que se alinea con la música, utilizando su cuerpo como un instrumento rítmico, lo que les permite crear patrones y secuencias de movimientos que complementan la música.

3. **Ritmo espacial**: La disposición y movimiento de los bailarines en el espacio también contribuyen a la sincronización, ya que los cambios de dirección y los patrones coreográficos pueden reforzar la conexión entre el movimiento y la música.

En resumen, la sincronización entre música y movimiento es esencial para lograr una danza que no solo sea visualmente atractiva, sino que también transmita emociones y narrativas a través de la combinación de estos dos elementos artísticos.

SESIÓN 10: Interpretación y Expresión Personal en la Danza.

1. Interpretación y Expresión Personal en la Danza.

La interpretación y expresión personal en la danza son elementos fundamentales que permiten a los bailarines comunicar sus emociones, ideas y narrativas a través del movimiento. La **interpretación** es el proceso mediante el cual el bailarín convierte una serie de movimientos en un discurso artístico cargado de significado. No se limita a la ejecución mecánica de pasos, sino que implica una **apropiación subjetiva** de la obra para transmitir emociones, ideas o narrativas (Sánchez, 2019).

Interpretación se refiere a la capacidad del bailarín para dar vida a una coreografía o a una pieza de danza, infundiéndola con su propia comprensión y perspectiva. Esto implica no solo ejecutar los movimientos correctamente, sino también conectar emocionalmente con la música y el mensaje de la danza. La interpretación puede variar de un bailarín a otro, ya que cada uno aporta su historia personal, sus experiencias y su estilo único a la performance.

1.1. Dimensión técnica

La técnica constituye la base para la interpretación. El dominio corporal, la postura, el equilibrio y la precisión permiten que el bailarín tenga los recursos necesarios para **transformar la coreografía en un lenguaje expresivo** (Foster, 2010).

1.2. Dimensión emocional

El bailarín establece una **conexión emocional** con la música, la temática de la obra o la experiencia personal que inspira la danza. Esta dimensión hace que cada presentación sea única, aun cuando la coreografía sea la misma (Laban, 1975/2011).

1.3. Dimensión comunicativa

La interpretación busca generar un puente entre el bailarín y el público. La **capacidad comunicativa del cuerpo** convierte la danza en un medio de transmisión de significados que trascienden las palabras (Lepecki, 2006).

2. La expresión personal.

Expresión personal, por otro lado, se centra en la individualidad del bailarín. Es la forma en que cada bailarín utiliza su cuerpo y su movimiento para expresar sus propias emociones, pensamientos y sensaciones. A través de la expresión personal, los bailarines pueden explorar y manifestar su identidad, sus sentimientos y sus experiencias de una manera auténtica y única. Esto puede incluir la improvisación, donde el bailarín se permite moverse libremente y de manera intuitiva, así como la creación de coreografías que reflejen su propia visión artística. La **expresión personal** se refiere al despliegue de la individualidad del bailarín en su práctica artística. Es una manifestación de la identidad, emociones y visión del mundo a través del movimiento (Hanna, 2001).

2.1. Autenticidad e identidad

Cada bailarín expresa su **singularidad** mediante el uso del cuerpo, vinculando la danza con su identidad cultural, personal y social (Kaeppler, 2000).

2.2. Improvisación y libertad creativa

La improvisación es una vía privilegiada de la expresión personal. A través de ella, el bailarín se libera de las estructuras rígidas y explora el movimiento desde la **intuición y la espontaneidad** (Butterworth, 2004).

2.3. Coreografía personal

La creación coreográfica es otra forma de expresión, en la cual el bailarín **plasma su visión artística** y propone un discurso propio mediante secuencias y estructuras corporales (Preston-Dunlop, 1998).

Ambos conceptos son esenciales en la danza, ya que permiten que la actuación no solo sea técnica, sino también profundamente emocional y significativa, creando una conexión entre el bailarín y el público.

3. Conexión entre interpretación y expresión personal

Interpretación y expresión personal son **dimensiones complementarias** en la danza. La interpretación otorga sentido a la obra preexistente, mientras que la expresión personal aporta la huella única del bailarín. Ambas hacen posible que la danza sea **más que un arte visual**, transformándose en una experiencia estética y emocional compartida con el espectador (Hagendoorn, 2010).

4. Importancia pedagógica

En el contexto educativo, fomentar la interpretación y la expresión personal en la danza contribuye al **desarrollo integral del estudiante**, promoviendo la creatividad, la autoconfianza, la comunicación no verbal y la sensibilidad estética (Risner, 2009).

POSICIONES BANDURRIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
La#	Si	Do	Do#	Re	Re#	Mi	Fa	Fa#	Sol	Sol#	La
Fa	Fa#	Sol	Sol#	La	La#	Si	Do	Do#	Re	Re#	Mi
Do	Do#	Re	Re#	Mi	Fa	Fa#	Sol	Sol#	La	La#	Si
Sol	Sol#	La	La#	Si	Do	Do#	Re	Re#	Mi	Fa	Fa#
Re	Re#	Mi	Fa	Fa#	Sol	Sol#	La	La#	Si	Do	Do#
La	La#	Si	Do	Do#	Re	Re#	Mi	Fa	Fa#	Sol	Sol#

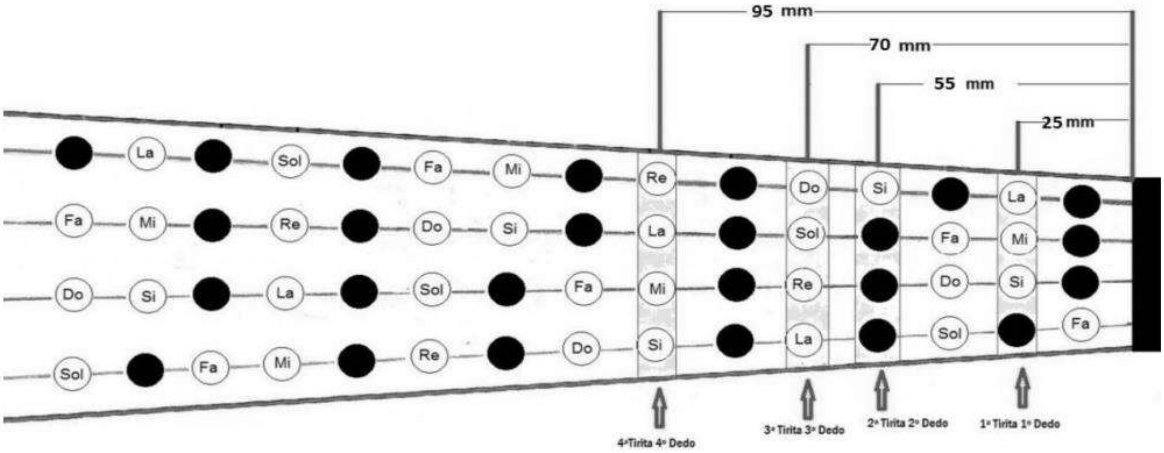
Cuerdas al Aire

La	1	A4
Mi	2	E4
Si	3	B3
Fa#	4	F#3
Do#	5	C#3
Sol#	6	G#2

TABLATURA DE VIOLÍN

Como Colocar Las Tiritas Para
Facilitar La Digitación De Las Notas

Medidas para violín 3/4



TABLATURA DE CHARANGO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Fa	Fa#	Sol	Sol#	La	La#	Si	Do	Do#	Re	Re#	Mi	Fa
La#	Si	Do	Do#	Re	Re#	Mi	Fa	Fa#	Sol	Sol#	La	La#
Fa	Fa#	Sol	Sol#	La	La#	Si	Do	Do#	Re	Re#	Mi	Fa
Do#	Re	Re#	Mi	Fa	Fa#	Sol	Sol#	La	La#	Si	Do	Do#
Sol#	La	La#	Si	Do	Do#	Re	Re#	Mi	Fa	Fa#	Sol	Sol#

Cuerdas al Aire

Mi	1
La	2
Mi	3
Do	4
Sol	5